HOW TO DRAW MANGA SPECIAL

Colored Original Drawing

THE SOCIETY FOR THE STUDY OF MANGA TECHNIQUES

Índice

Capítulo primero
Los rotuladores Copic Sketch 15

Copic sketch: una gama de 214 colores 17

Colorear sin borrones 18

Compatibilidad con el papel 20

Degradados: Los correctores incoloros 25

Crear ilustraciones 26

Colorear con correctores incoloros 36

Recambios de tinta 42

Crear tintas a la carta 43

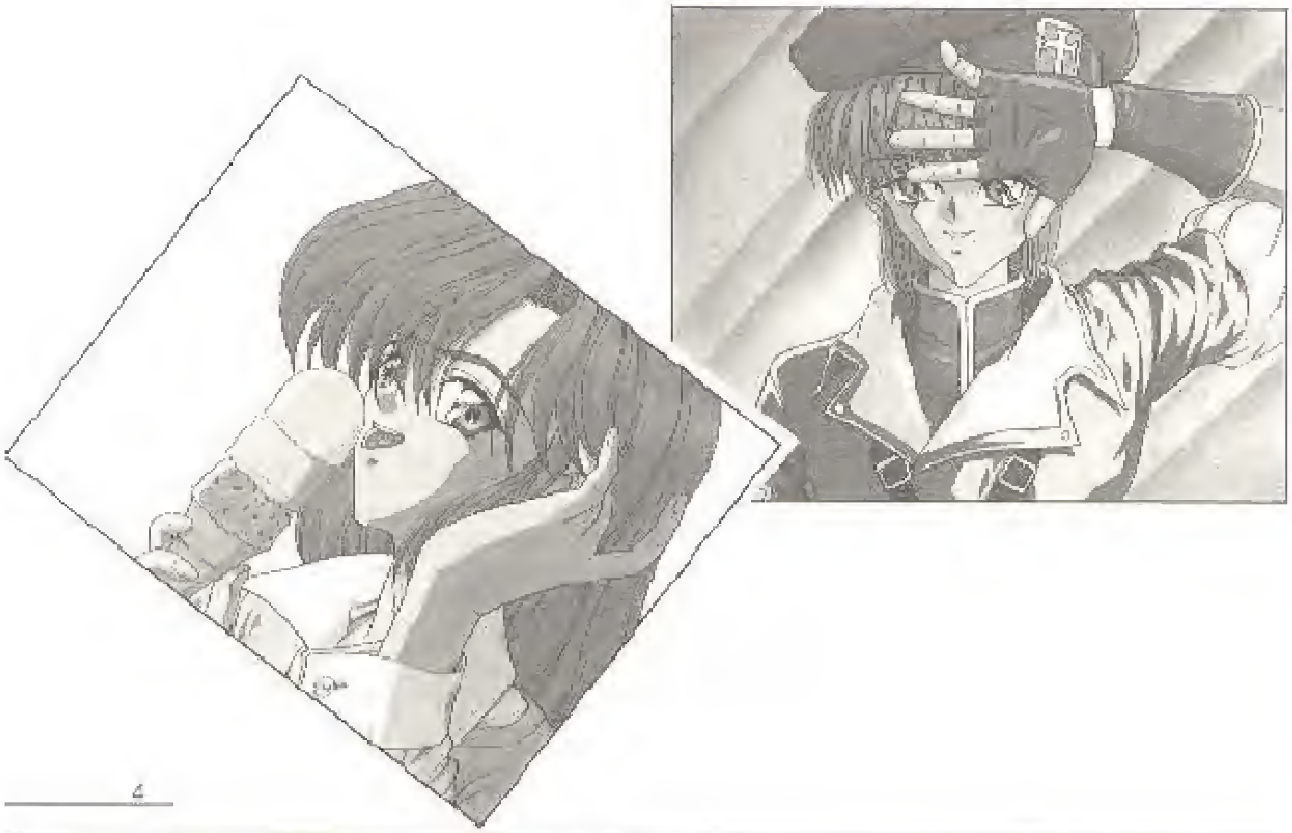
Cambiar la punta de los rotuladores 44

Capítulo segundo
Aerografiar con rotuladores Copic Sketch 45

Cómo utilizar el aerógrafo Copic 46

Fondos con aerógrafo 60

Carta de colores de Copic Sketch 66

Capítulo tercero
Dibujar con distintos materiales 67

Combinar materiales 68

Los colores al pastel 80

Originales simples al pastel 82

Combinar pastel con lápices de colores 86

Fondos al pastel 94

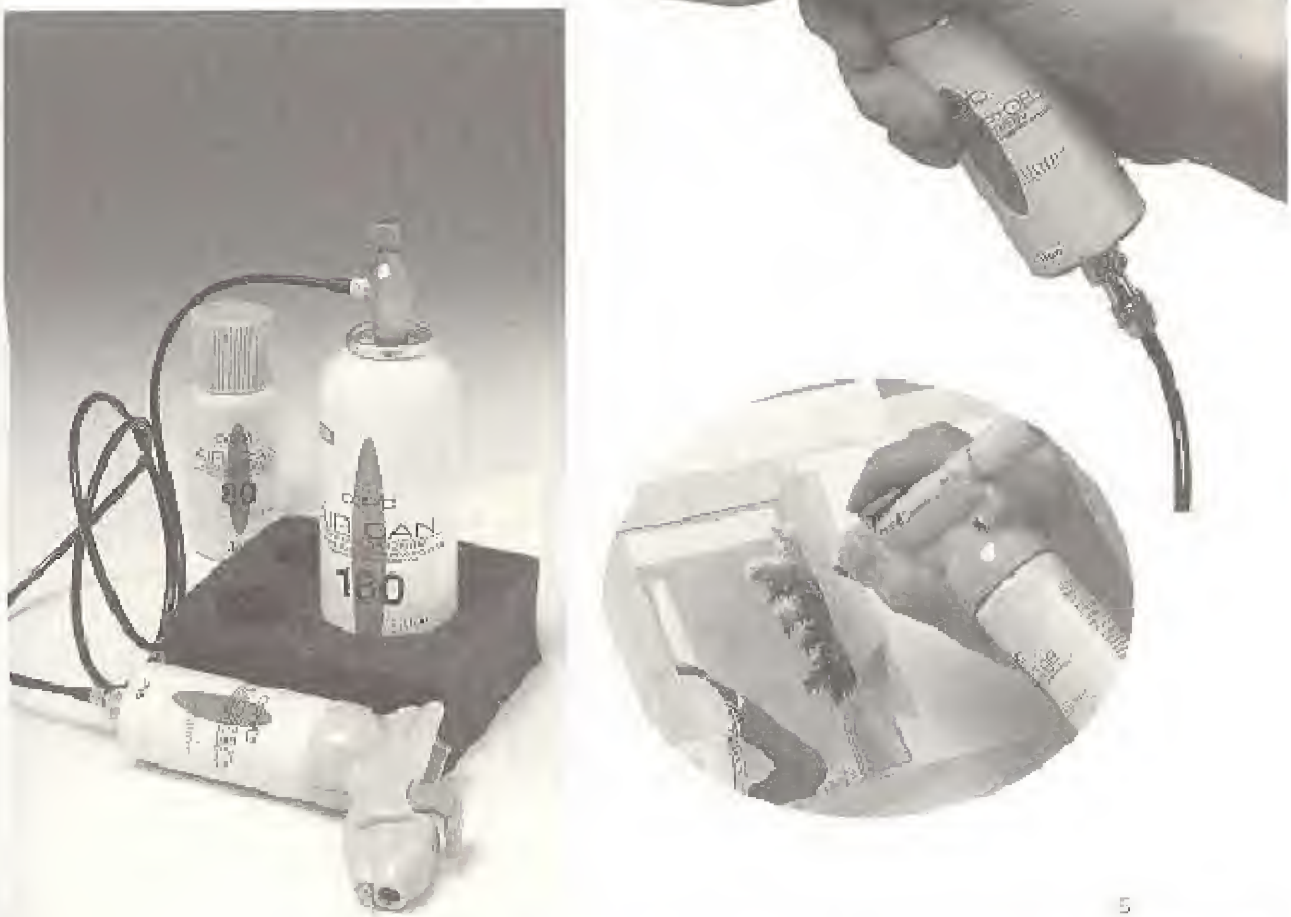
Degradados al pastel 102

Dibujar vehículos con distintos materiales 104

Las rejillas de salpicado 108

Utilizar papel japonés para los fondos 110

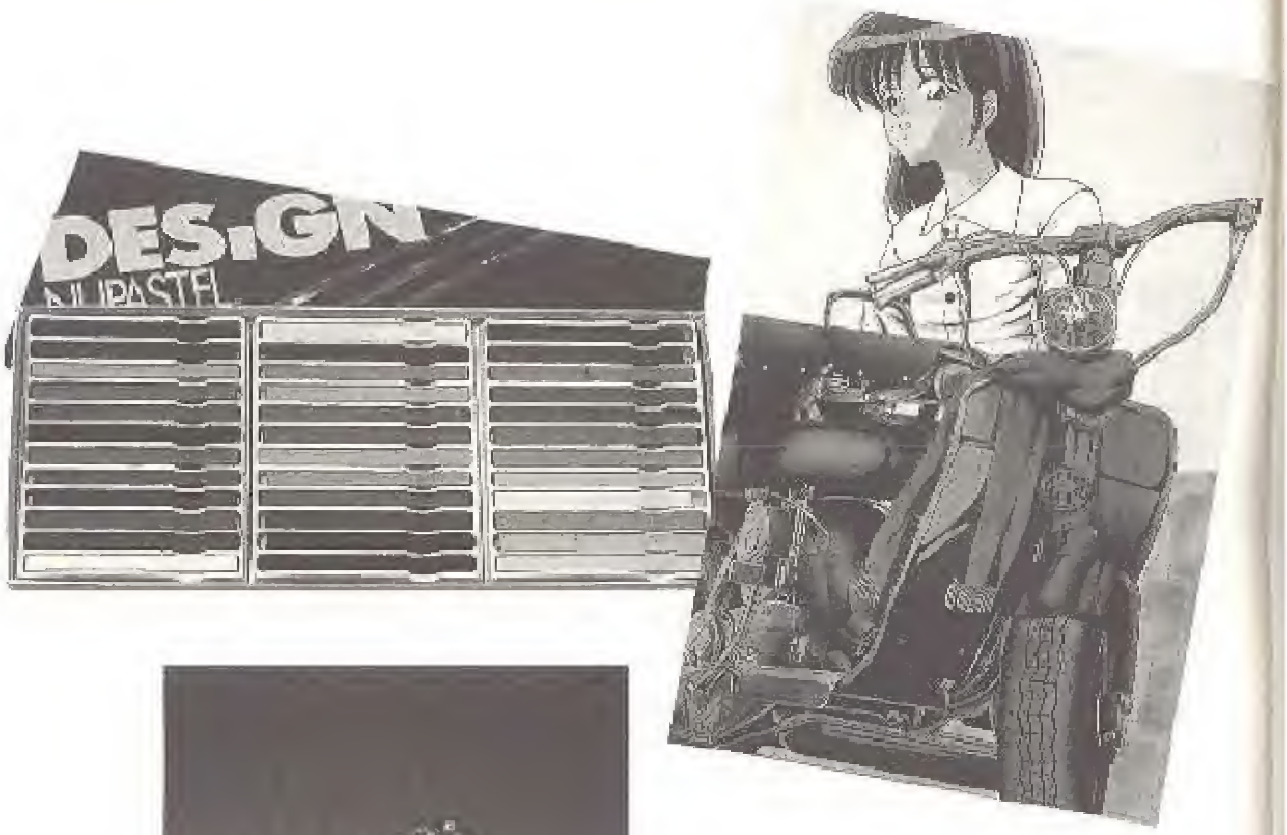
Teoría básica del color 112

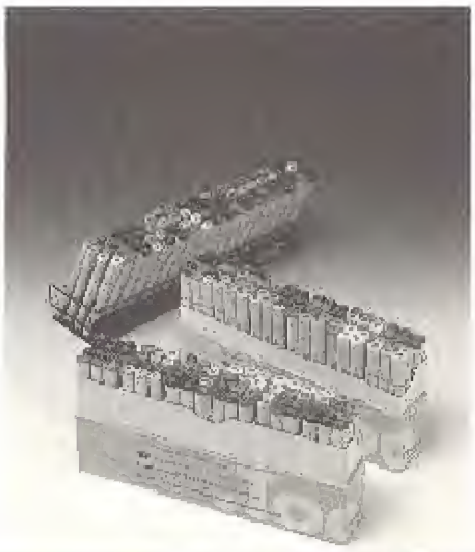

El objetivo de este libro

Aquí tenéis el libro que estabais esperando. Por fin tenéis entre vuestras manos el libro sobre las técnicas de color para manga. No encontraréis ninguno con más información respecto a cómo se utilizan los rotuladores Copic Sketch y todas sus técnicas. También os sorprenderéis cuando veáis los resultados que se pueden conseguir con el sistema de aerografía Copic. Vuestros dibujos serán como un *cell* de anime.

La Asociación para el Estudio de las Técnicas de Manga ha editado este manual tras años de investigación en el coloreado de las ilustraciones para manga y anime. *Cómo dibujar manga 6* se centra en el uso de los rotuladores y otros tipos de material para colorear.
Los rotuladores son material artístico que está al alcance de todos. Se pueden utilizar casi con cualquier papel, y con algunos tipos veréis interesantes cambios en vuestros dibujos.

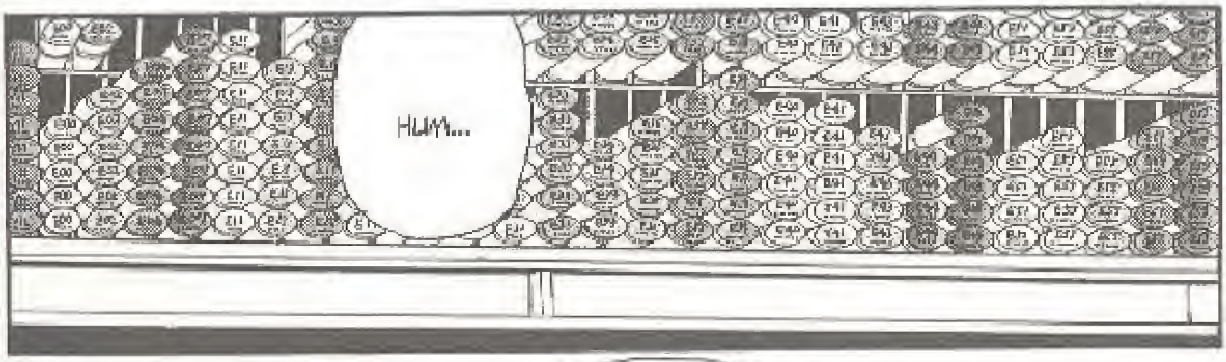

Los autores que han colaborado en este libro han empezado a utilizar el aerógrafo asiduamente, al descubrir los inesperados efectos que se pueden conseguir con el equipo más básico. Y en combinación con los colores pastel aún se amplía más la gama de expresiones artísticas.

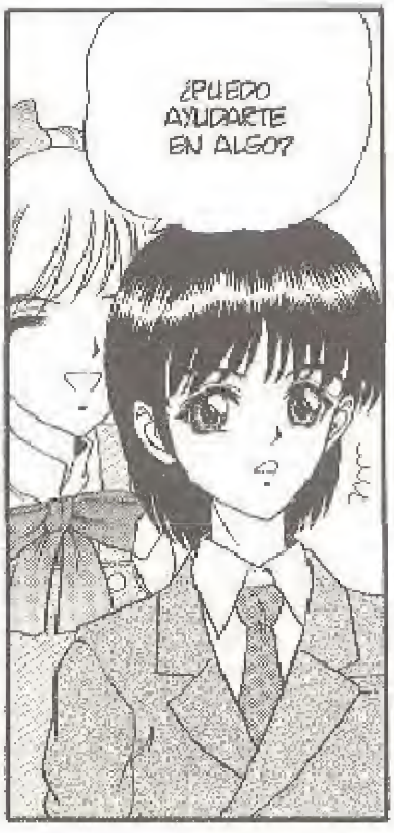
Nos complace presentar este libro a los aficionados al manga y al anime de todo el mundo y aprovechamos la ocasión para agradecer la cooperación y el apoyo de Too SA, sin la cual no habríamos podido editar este libro.

...
COMIC

HUMM...

NO SÉ CUAL COMPRAR.

¿PUEDO AYUDARTE EN ALGO?

ESTÁS MIRANDO LOS ROTULADORES, ¿VERDAD?

SÍ, HUM... ES QUE ES LA PRIMERA VEZ QUE VENGO Y... BUENO, NO SÉ CUÁL COGER.

YA VEO.

HAY MUCHOS TIPOS DE ROTULADOR, PERO SE DIVIDEN EN DOS GRUPOS: LOS DE TINTA AL ACEITE Y LOS DE TINTA AL AGUA.

La tinta al alcohol se seca igual de rápido que la tinta al aceite.

La tinta al aceite es resistente al agua, como la tinta mágica, que es pintura con disolventes.

Los rotuladores de tinta al agua no son resistentes al agua...

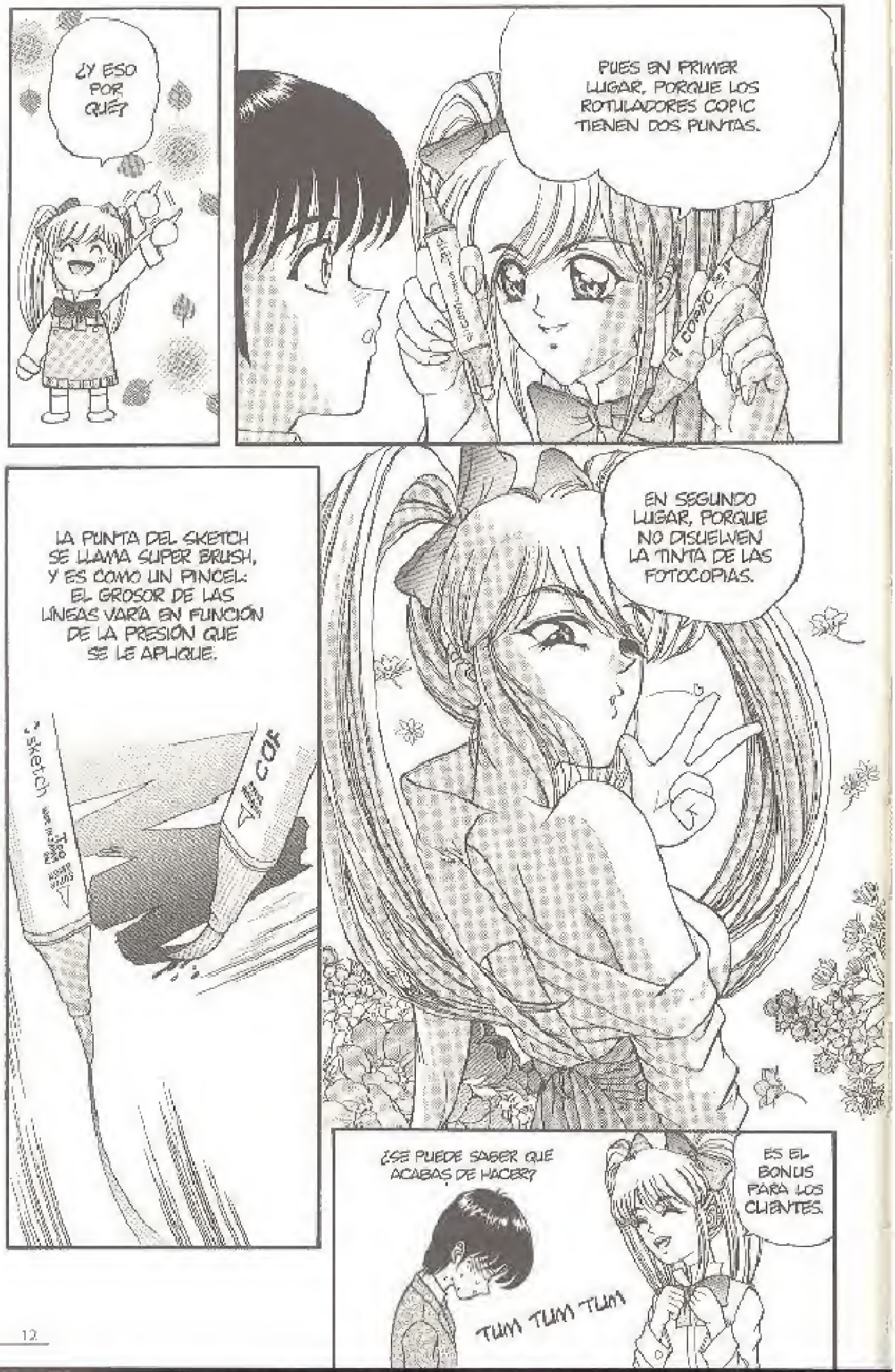
EL COLOR QUEDA IGUAL DE BIEN CON CUALQUIERA DE LOS DOS.

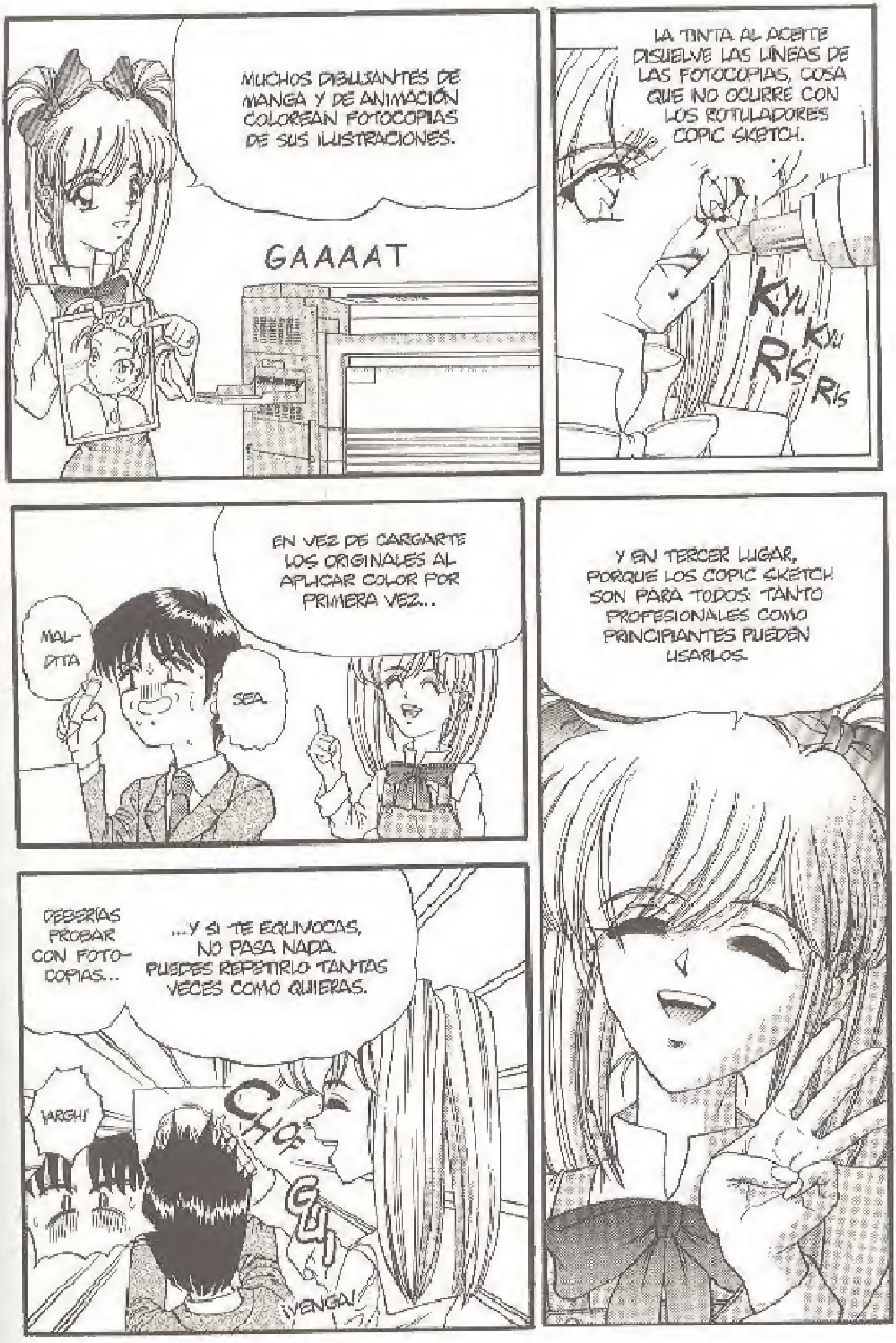
AHORA BIEN...

LOS ROTULADORES AL AGUA SON MÁS SENSIBLES A LA LUZ QUE LOS ROTULADORES AL ACEITE: CON EL SOL, LA TINTA SE DECOLORA.

Pero si los cuidás, no tiene por qué pasar nada.

LOS ROTULADORES AL AGUA CONTIENEN DISOLVENTES, Y HAY QUIEN SE MAREA AL UTILIZARLOS MUCHO RATO.
YA VES QUE CADA TIPO TIENE SUS PROS Y SUS CONTRAS, PERO...
¡AHORA VERÁS! ¡YO TE RECOMIENDO LOS ROTULADORES AL ALCOHOL!
Y ESPECIALMENTE EL COPIC SKETCH.
COPIC sketch
パーラーパーッパーラァーーッ

¿Y ESO POR QUÉ?
PUES EN PRIMER LUGAR, PORQUE LOS ROTULADORES COPIC TIENEN DOS PUNTAS.
EN SEGUNDO LUGAR, PORQUE NO DISUELVEN LA TINTA DE LAS FOTOCOPIAS.
LA PUNTA DEL SKETCH SE LLAMA SUPER BRUSH, Y ES COMO UN PINCEL: EL GROSOR DE LAS LÍNEAS VARÍA EN FUNCIÓN DE LA PRESIÓN QUE SE LE APLIQUE.
¿SE PUEDE SABER QUÉ ACABAS DE HACER?
TUM TUM TUM
ES EL BONUS PARA LOS CLIENTES.

MUCHOS DIBUJANTES DE MANGA Y DE ANIMACIÓN COLOREAN FOTOCOPIAS DE SUS ILUSTRACIONES.
GAAAAT
LA TINTA AL ACEITE DISUELVE LAS LÍNEAS DE LAS FOTOCOPIAS, COSA QUE NO OCURRE CON LOS ROTULADORES COPIC SKETCH.
KYU KYU RIS RIS
EN VEZ DE CARGARTE LOS ORIGINALES AL APLICAR COLOR POR PRIMERA VEZ...
MALDITA SEA
Y EN TERCER LUGAR, PORQUE LOS COPIC SKETCH SON PARA TODOS: TANTO PROFESIONALES COMO PRINCIPIANTES PUEDEN USARLOS.
DEBERÍAS PROBAR CON FOTOCOPIAS...
...Y SI TE EQUIVOCAS, NO PASA NADA. PUEDES REPETIRLO TANTAS VECES COMO QUIERAS.
¡ARGH!
CHOF CHOF
¡VENGA!

YA VEO.
ESTÁ BIEN, ME QUEDO CON LOS COPIC SKETCH...
HAY TANTOS QUE NO SÉ CUALES ESCOGER.
ADEMÁS, NO PUEDO COMPRARLOS TODOS DE UNA VEZ.
¿ME EXPLICAS TAMBIÉN QUÉ CLASE DE PAPEL ES EL MÁS ADECUADO Y TODO ESO?
QUÉ MIRADA TAN TIERNA... ¿CÓMO VOY A NEGARME?
MUY BIEN. TE DARÉ UNA CLASE PARTICULAR.

Capítulo PRIMERO

Los rotuladores COPY SKETCH

COPIC SKETCH: UNA GAMA DE 214 COLORES

Los Copic Sketch tienen dos puntas de rotulador cuyos nombres comerciales son Super Brush y Medium Broad

COLOREAR SIN BORRONES

Aplicar la tinta uniformemente con rotuladores Copic Sketch (sobre papel fino)

La tinta de los rotuladores Copic Sketch tiene una base alcohólica y por ello se seca rápidamente. Son rotuladores de secado rápido. El color se aplica antes de que se seque la tinta.

Se forman manchas y borrones cuando se aplica tinta sobre una capa ya seca. Pero si se aplica el color demasiado deprisa por miedo a que se seque la tinta, también pueden formarse manchas.

La tinta se asimila cuando está húmeda. De este modo no aparecen manchas.

La tinta del rotulador no se asimilará si se seca y aparecerán manchas.

Hay que dejar que el papel absorba la tinta en lugar de aplicar los colores precipitadamente. Los resultados dependen en gran parte del papel que se utilice, así que deberemos escogerlo de buena calidad.

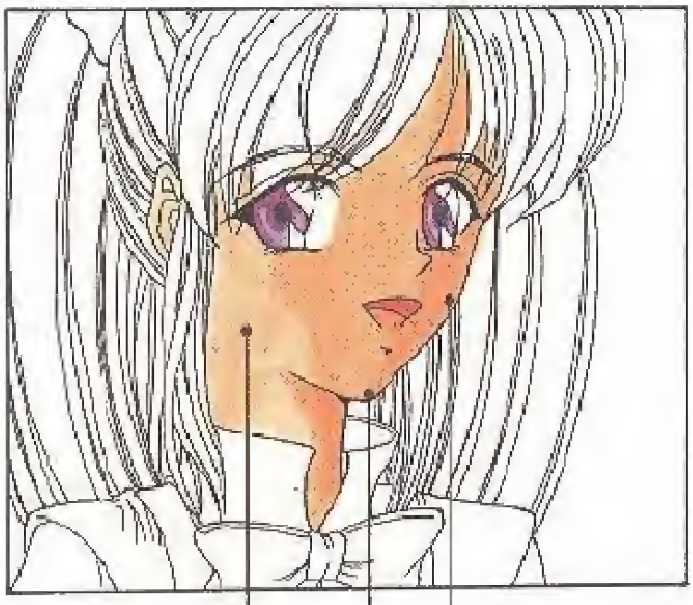

CÓMO ARREGLAR UNA MANCHA

Cuando una zona está descompensada, hay que aplicar una capa por encima con el mismo número de rotulador. No quedará completamente arreglado, pero de este modo se ajusta el color lo suficiente como para que sea aceptable. Recuerda que a pesar de que el tono empleado sea el mismo, el color quedará más oscuro que el de la primera capa.

La mancha se puede arreglar con la segunda capa de color, que se fundirá con la primera. No obstante, el tono se oscurecerá. Para evitarlo, se puede emplear un corrector incoloro (colorless blender).

La técnica de superposición de capas puede servir para crear sombras con un mismo tono de rotulador. Para aquellos principiantes que no quieran comprar muchos tonos de una vez, recomendamos adquirir tonos claros para empezar.

El color dejará de oscurecerse cuando el papel no pueda absorber más tinta.

COMPATIBILIDAD CON EL PAPEL

Tipos de papel afines a los rotuladores Copic Sketch

Los resultados y la saturación de los colores varían en función del tipo de papel utilizado.

Existe una amplia gama de tipos de papel que se diferencian por pequeños matices. Las dos categorías principales son el papel para esbozo y el papel satinado y de calidad superior.

PM PAD

El papel PM Pad se puede adquirir en color blanco y en natural. Para este dibujo se ha utilizado el blanco. Es un tipo de papel que tiene una cara más rugosa para dibujos al pastel. Funciona muy bien con los rotuladores. La tinta se suele extender en la mayoría de tipos de papel, pero no en el PM Pad.

M-1 BLOCK

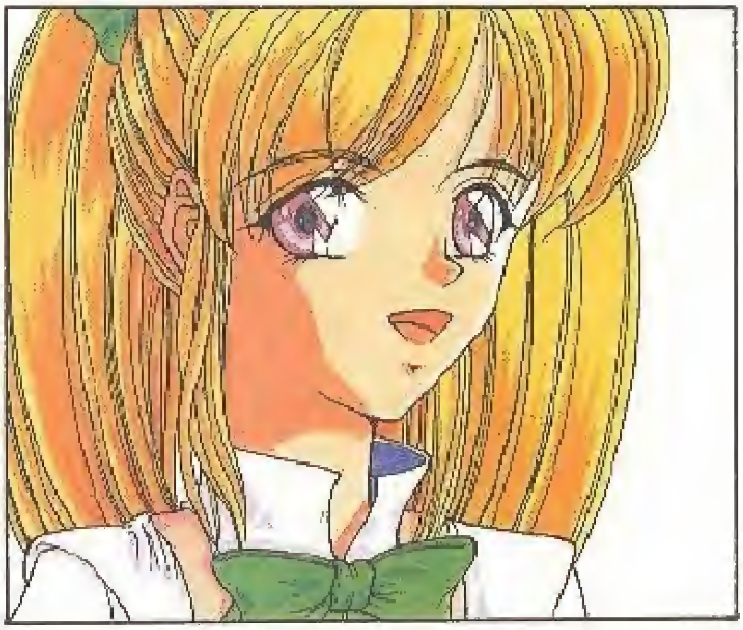
Este papel es más grueso y más absorbente. Para evitar las manchas será imprescindible superponer capas.

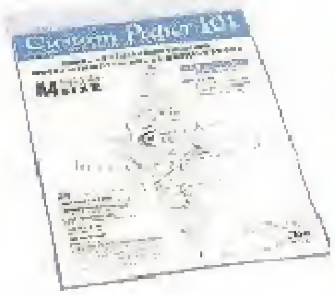

BLOC PARA ROTULADOR

Este papel está diseñado para dibujo a rotulador. Al tacto es muy parecido al papel de dibujo de calidad superior y no se corre. El color se absorbe correctamente pero por lo general, al aplicarlo con la punta del rotulador, se rasca el papel.

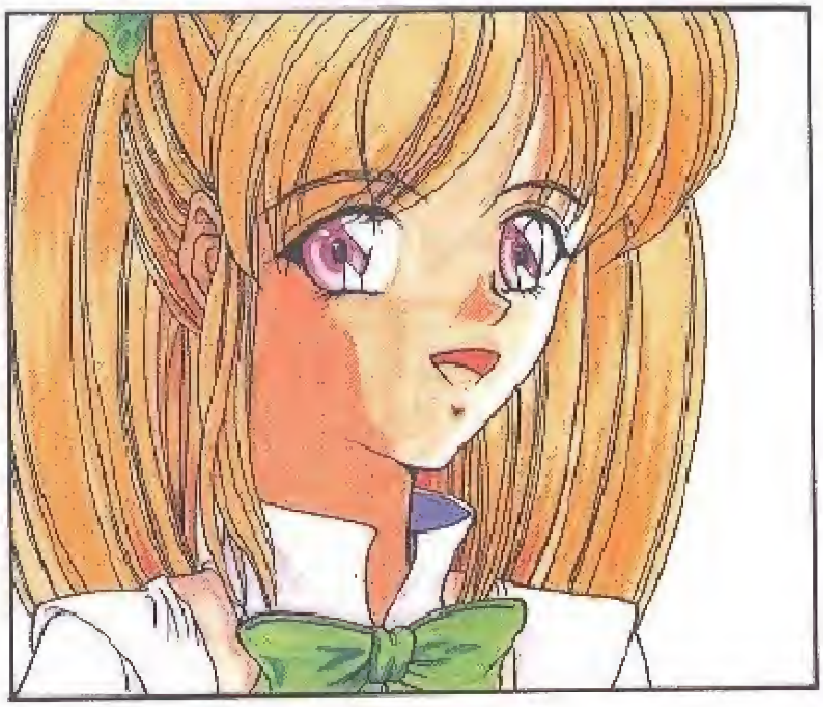

CUSTOM PAPER

(RECOMENDADO)

Este papel está a caballo entre el de esbozo y el de dibujo. Al parecer, se diseñó para las impresoras personales. Es algo más grueso que el papel de dibujo normal y sirve para hacer impresiones. Además es idóneo para aplicar cinta adhesiva para trabajos con aerógrafo. Éste es el tipo de papel más adecuado para conseguir estabilidad en el coloreado y una absorción correcta. Este papel se puede adquirir en las tiendas Too en Japón.

V.R.PAD

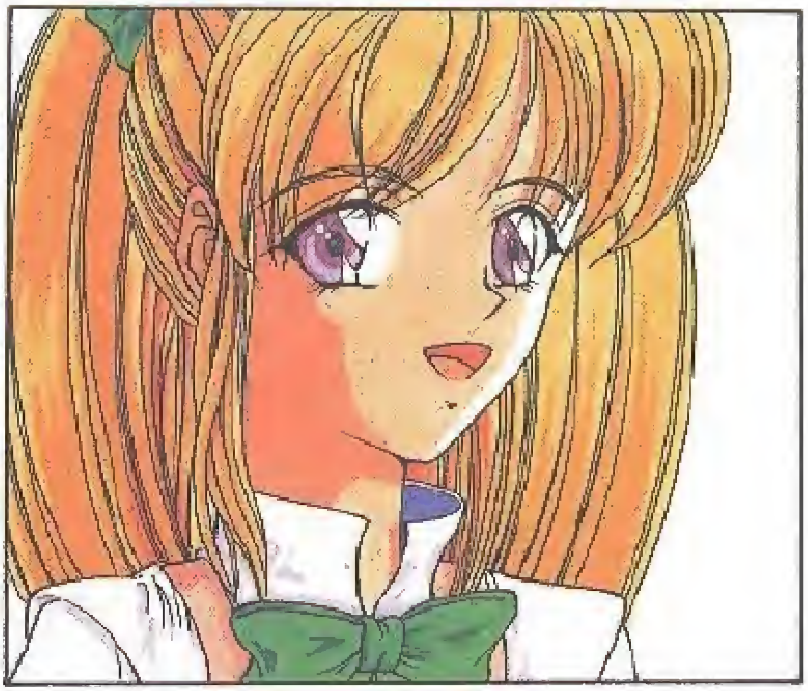
Es papel vegetal y no tiene ninguna capacidad de absorción, por lo cual el rotulador se corre y se forman manchas. No obstante, ofrece buenos resultados para trabajos de aerógrafo.

PAPEL DE DIBUJO PM

Es papel de dibujo ligeramente rugoso. Es parecido al papel del PM Pad.

PAPEL KENTO

Es un papel de lujo de calidad muy elevada, que requiere la aplicación de varias capas de color para que quede uniforme. Se comercializa en diversos grosores.

PAPEL BB KENTO

Papel de dibujo de calidad que requiere varias capas de color. Es un papel poroso idóneo para acuarela y tintas de color. Es demasiado grueso para introducirlo en fotocopiadoras y se engancha con facilidad. Se utiliza para trabajos de color a mano.

PAPEL EXCLUSIVO PARA MANGA (CALIDAD SUPERIOR)

Cada hoja tiene marcadas en azul unas casillas para viñetas, de modo que se utilizará el reverso. Es un papel grueso y cuesta acostumbrarse, pero realza el efecto de los correctores incoloros *(colorless blender)* y crea bonitos efectos de degradado. Por otra parte, si se superponen tonos con rotulador, se obtiene un color estable.

PAPEL DE FOTOCOPIA

Es el más fácil de conseguir. Existen varios tipos de papel y a menudo la tinta se corre, cosa que hay que tener en cuenta a la hora de colorear. Aún no lo hemos comprobado en este libro, pero se dice que el papel para fotocopias en color también da buenos resultados.

Numeración utilizada

Piel	E00		
Sombreado	YR02		
Ojos	BV00	RV19	BV08
Pelo	Y21	Y38	YR09
Camisa	BV31	BV04	
Delantal	R11	R32	
Lazo	YG07	G17	

DEGRADADOS: LOS CORRECTORES INCOLOROS

Los correctores incoloros sirven para crear un ligero efecto de degradado.

MÉTODO BÁSICO

El método básico es aplicar primero el color con el rotulador y después degradar con el corrector incoloro. No obstante, si el papel es fino y el área que se va a degradar no es muy amplia, se puede aplicar primero el corrector incoloro y después el rotulador. Después se degrada con el incoloro. De esta manera el degradado queda mejor.

1. Se aplica el color con rotulador.

2. Se degrada con el corrector incoloro.

3. Se repasa la capa de color para terminar el degradado.

OTRO MÉTODO

1. Se aplica el corrector incoloro sobre el papel.

2. Se aplica el color antes de que se haya secado el corrector.

3. Se vuelve aplicar el corrector para degradar un poco más.

Para limpiar el exceso de tinta del corrector incoloro se pasa la punta por una hoja en blanco.

Distintos degradados según tipos de papel

Éstos son los resultados que se obtienen al aplicar el segundo método de degradado en distintos tipos de papel.

- Con el Marker Pad y el Custom Paper los resultados son óptimos.
- Con papel Kento y BB Kento también queda bien pero el color pierde intensidad.
- Se consiguen los efectos con más facilidad en el Vil Pad ya que el papel absorbe la tinta más despacio. El papel de calidad superior de dibujo exclusivo para manga funciona bien para coloreados básicos.

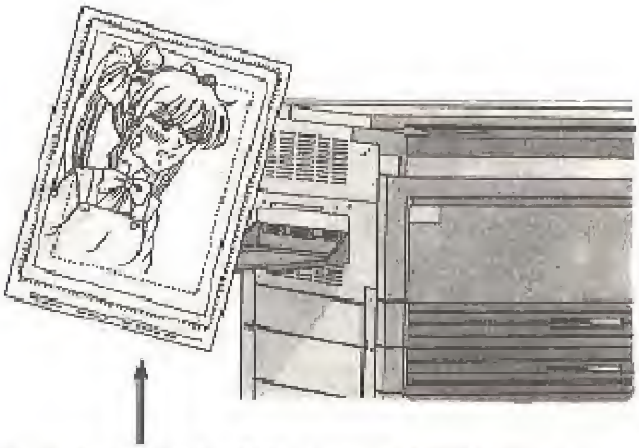
CREAR ILUSTRACIONES

MÉTODO BÁSICO: EL PAPEL

Primero hay que decidir el tamaño de la ilustración que queremos dibujar. Después, se esboza un borrador a lápiz. Una vez comprobado cuánto espacio ocupará el dibujo, podemos pasar a seleccionar el papel.

Sacar una fotocopia

De momento se puede utilizar cualquier tipo de papel, siempre que sea blanco. Es mejor evitar el papel exclusivo para manga porque las líneas azules se marcarían en la fotocopia. No obstante, si no hay más remedio, se usará el papel para manga por el reverso.

Las guías de puntos y demás se marcan en la fotocopia.

Dibujar sobre el original

Los que prefieran colorear el original, pero temen que el papel pueda estropearse o que puedan quedar marcas después de borrar por haber presionado demasiado al trazar el dibujo, pueden optar por calcar el dibujo original sobre un papel fino de calidad superior o papel para croquis.

Calcar

Para calcar un dibujo se usará un tipo de papel fino que permita ver bien el original al colocarlo sobre una caja de luz.

Otro método

Si el borrador no tiene exceso de líneas, se puede prescindir de la fase de calcado y escoger el papel definitivo directamente para pasar a la fase de color.

Caja de luz

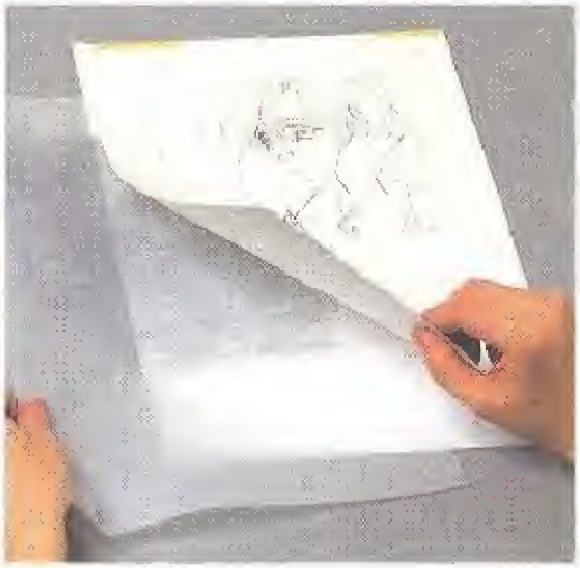
Calcar sin caja de luz

Si se opta por colorear el original, pero el papel está estropeado por haber borrado mucho o por haber presionado con el lápiz, se puede recurrir al siguiente método :

Calcado manual

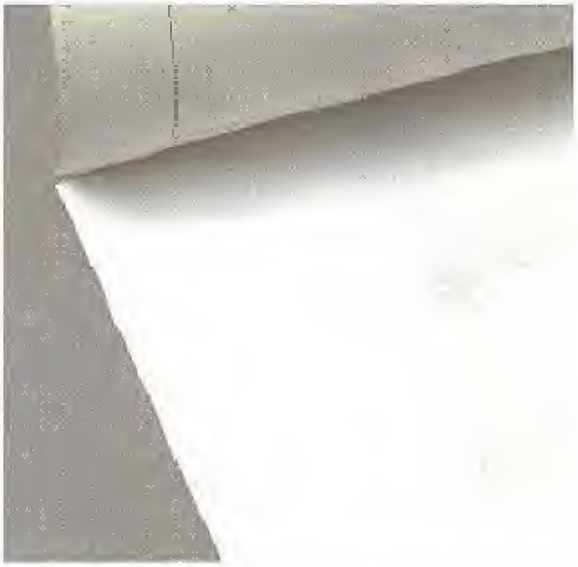
1 Se rellena una hoja de papel vegetal con trazos de lápiz (de 5B a 4B) a mano alzada. A continuación se difumina con un pañuelo de papel.

2 Se coloca el papel vegetal debajo del dibujo original, con la cara "manchada" hacia abajo, en contacto con la hoja en blanco que será la definitiva.

3 Se sujeta el original al papel vegetal con cinta adhesiva que no estropee el papel para que todo quede fijo. Con un bolígrafo, se repasan las líneas del dibujo original. No es necesario presionar mucho.

4 El dibujo se ha calcado en la hoja de papel definitiva. Si las líneas no se han marcado lo suficiente, se pueden repasar a lápiz antes de entintar el dibujo.

MÉTODO BÁSICO: LA TINTA

Se debe tener en cuenta que las tintas al agua y las tintas al aceite tienden a correrse al aplicar el color directamente sobre el dibujo entintado. Así pues será mejor utilizar tintas resistentes al agua. El material que presentamos a continuación es resistente al agua.

Copic Multiliner Brush

Es un rotulador con punta de pincel.

Fino (BS)

Medio (BM)

Copic Multiliner

Estos rotuladores están pensados para usar en combinación con rotuladores COPIC. Se fabrican en 6 grosores distintos. Escogeremos un grosor en función de la zona que vayamos a entintar, y los más finos son prácticos para pequeños detalles.

0.05 mm

0.1 mm

0.3 mm

0.5 mm

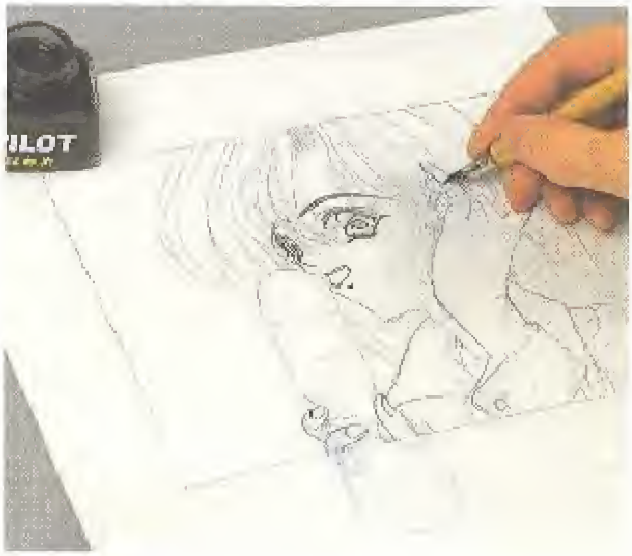
0.8 mm

1.0 mm

El entintado sobre fotocopia

Si se ha seguido el método de las fotocopias, el entintado se organizará en las mismas fases que el dibujo de manga: entintar, aplicar corrector blanco, fotocopiar.

1 Entintar

2 Aplicar corrector blanco

3 Fotocopiar

El entintado directo

Si se va a aplicar el color sobre el dibujo original hay que tener mucho cuidado para no cometer errores. Si se aplica color en una zona corregida con blanco, se notará demasiado.

MÉTODO BÁSICO: MATERIAL DE COLOREADO

Hay dos tipos de materiales: transparentes y opacos. Los transparentes no cubren las líneas sobre las cuales se aplican y se mezclan con los colores aplicados anteriormente. Los opacos, como la pintura para pósters y los rotuladores acrílicos, tienen una textura muy cubriente.

Los rotuladores pertenecen a la categoría de material transparente. El color que se aplique con el rotulador se mezclará con las capas inferiores. Esto se debe tener en cuenta a la hora de elegir tonos.

Transparente
La capa de debajo se ve.

Opaco
La capa de debajo queda cubierta.

A) Si se superponen tonos, aunque sean muy parecidos, el color conseguido no será el de la numeración original.

B) Con colores transparentes, los tonos que se superponen se mezclan.

A) Tonos mezclados con sólo un matiz de diferencia

B) Azul y rojo

Colorear por orden

Normalmente se empieza por colorear la piel del personaje. En esta fase se aplica una primera capa de color muy clara que recibe el nombre de "undercoloring".

Dibujo entintado

Primera capa

Después de aplicar la primera capa de color, se añaden colores más oscuros para acentuar zonas y sombrear. Para salir de dudas respecto a qué tono escoger o dónde aplicar exactamente una sombra determinada, se puede trazar suavemente ese sombreado a lápiz, con el mismo color del rotulador. También es recomendable probar el color a lápiz sobre todo el dibujo antes de empezar con los rotuladores. Veamos un ejemplo con un dibujo fotocopiado.

Prueba de color a lápiz

La prueba nos da una idea de cómo quedará el color definitivo. Se puede sacar una fotocopia para practicar con los rotuladores.

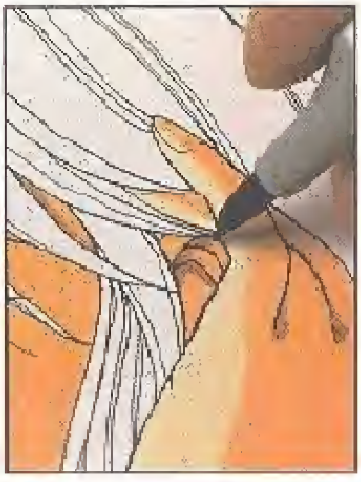
Se delimita el sombreado a lápiz

Se trazan muy suavemente los márgenes de la zona que se vaya sombrear sin salirse del contorno entintado. Después se coloreará con los rotuladores COPIC.

← Fases de coloreado: primera capa de color, sombreado, tonos oscuros y detalles.

Los tonos oscuros se aplican en las zonas que se quiere destacar.

EL SOMBREADO

Añadir capas de colores y sombras no sólo ayuda a dominar el color sino que da mayor profundidad al dibujo. Ten en cuenta la dirección de la luz.

Ante todo hay que tener en cuenta de dónde procede la luz, pues aplicar sombras sin unas pautas puede crear irregularidades en el dibujo.

Se colorea el iris. Primero el tono más claro y después una segunda capa con el más oscuro.

1. RV02. RV19

2.

El helado también se colorea por capas: de más claro a más oscuro.

1. Primera capa. E51, BG32, RV10

2. Segunda capa. W2, E31, R32, BG45

3. Toques finales. E13, E29

La ropa también se colorea con una primera capa.

Después, se sombrea.

RV10

B00

B23

E04

El color del pelo se aplica a partir del tono base.

YR16

Con tonos más oscuros se acentúa por zonas y se da brillo al pelo.

R59

R17

Ilustración completa

NO SE DEBE...

Si no tenemos una imagen concreta en mente, es mejor ir oscureciendo los tonos poco a poco para poder corregir. No se puede cambiar un color de azul a rojo, pero si vamos mezclando o añadiendo matices poco a poco, se puede ajustar el tono sobre la marcha.

COLOREAR CON CORRECTORES INCOLOROS

El papel de calidad superior o de fotocopia ayuda a obtener un color homogéneo, pero los correctores incoloros se llevan la palma. Para realzar las posibilidades de estos rotuladores, recomendamos un papel más bien grueso. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, se ha utilizado papel para manga, pero por el reverso.

Se aplica el color con la punta tipo pincel para crear un efecto de degradado. En este caso no se puede dar forma al sombreado con una prueba de color a lápiz. Este método está enfocado más bien a dibujantes de nivel avanzado y ya acostumbrados a colorear con rotuladores.

Ilustración en papel para manga de calidad superior

Este dibujo está entintado con bolígrafo. Este tipo de papel puede engancharse en las fotocopiadoras, de modo que es mejor evitar fallos que requieran corrector blanco.

Para empezar se quita el tapón a los rotuladores para dejarlos preparados. Para la piel del personaje se aplicarán los tonos E00, E02 y un corrector incoloro.

La piel se puede difuminar y ajustar mediante el corrector transparente, pero para el efecto de degradado se aplicará el color con el pincel de los rotuladores de colores. Para ello se cargarán más de tinta las zonas oscuras y menos las zonas iluminadas.

Cuanta más tinta se aplique, más intenso será el color.

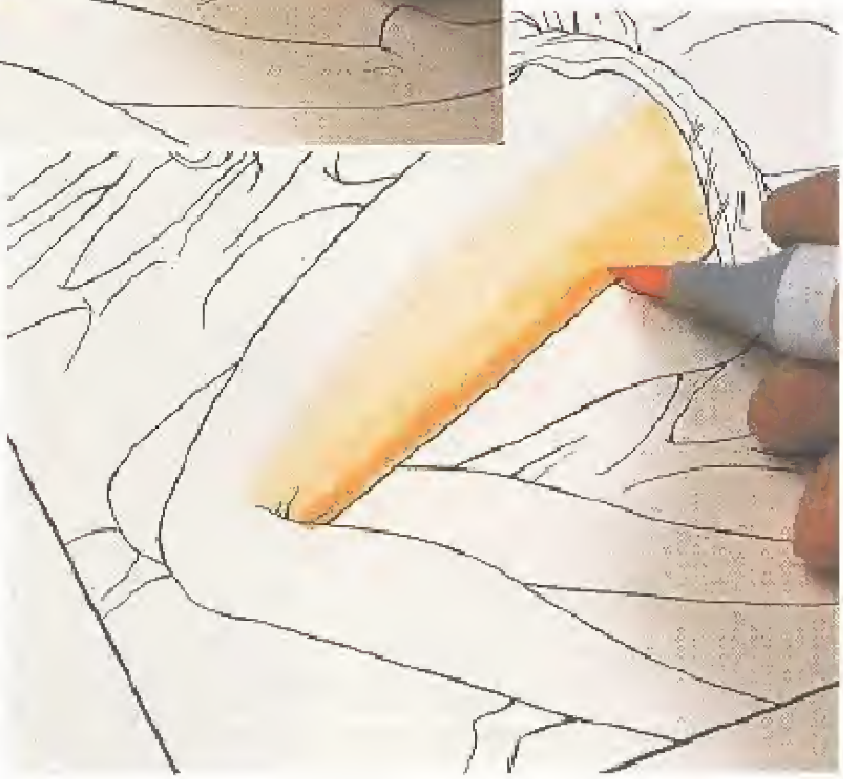

Primero se colorean unas cuantas zonas al azar. Y antes de que se seque la tinta, se aplica el corrector incoloro.

Aquí no se utilizan lápices de colores para marcar zonas de sombreado porque las líneas se transparentarían por debajo de los colores más claros.

E02

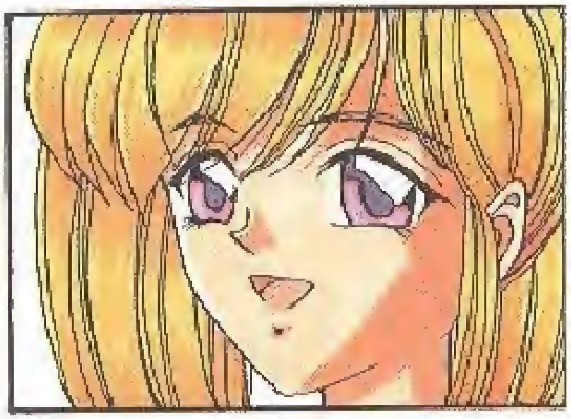

Para acentuar el degradado, se utiliza el E02. Ahora no se colorea deprisa como si fuera una primera capa, sino que se dará color zona por zona.

El corrector incoloro se aplica antes de que la tinta se seque. De lo contrario, será difícil darle los toques finales. Si las sombras se añaden cuando la tinta aún está fresca, el color quedará suave y difuminado. Si se añaden a la tinta seca, el color quedará como en los dibujos animados.

Sombras aplicadas con la tinta seca (tipo anime)

Sombras aplicadas con tinta fresca (efecto suave)

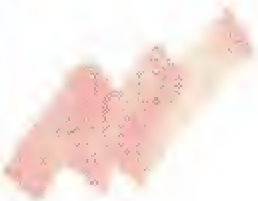

El pelo también se colorea mechón a mechón. Primero el tono R20, después el corrector incoloro...

R20

Con la tinta fresca, se aplica el tono R32.

R32

Otro método consiste en aplicar los colores después del corrector incoloro. No obstante, si el papel es grueso como en este caso, los colores se pueden emborronar. Aquí aplicar primero el corrector incoloro no es lo ideal, de modo que se aplica el método de coloreado básico.

La primera capa de color del pelo está lista.

RV14

El tono RV14 se aplica en los mechones para oscurecer el tono del pelo.

BIBLIOTECA - ESCUELA TRABAJO SOCIAL

Se sombrean la camisa y las sábanas para dar volumen.

B00

B32

En las sábanas se superpone el tono V12 al BV31. De este modo se crea otro degradado.

BV31

V12

Se colorea la sombra que proyecta el personaje sobre las sábanas.

Cuando la fase de coloreado está terminada, se pasa a los toques finales con blanco.

Ilustración acabada

RECAMBIOS DE TINTA

Si se acaba la tinta, hay que rellenar el depósito.

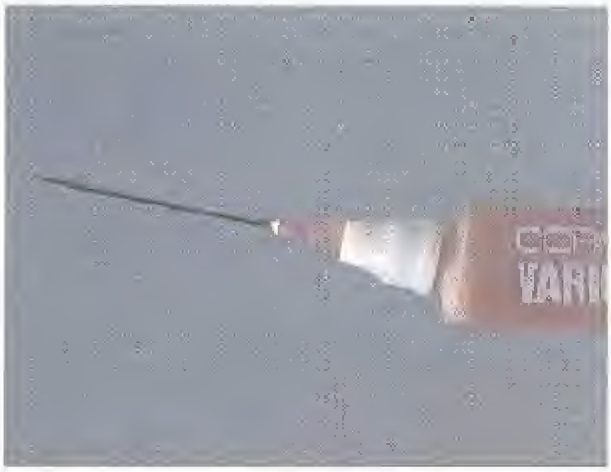
Various Ink 214 colores en tubos de 25cc.
Los rotuladores y los recambios no se deben dejar al sol ni se deben exponer a temperaturas altas. El calor hace que la tinta gotee.

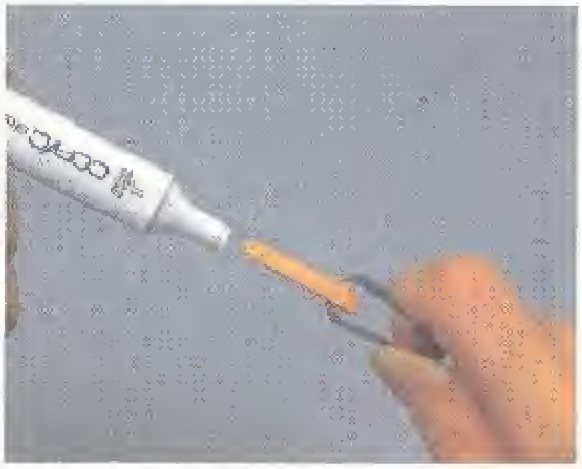
Boosters (3 unidades)
Hay que manejarlos con mucho cuidado porque la punta es una aguja.

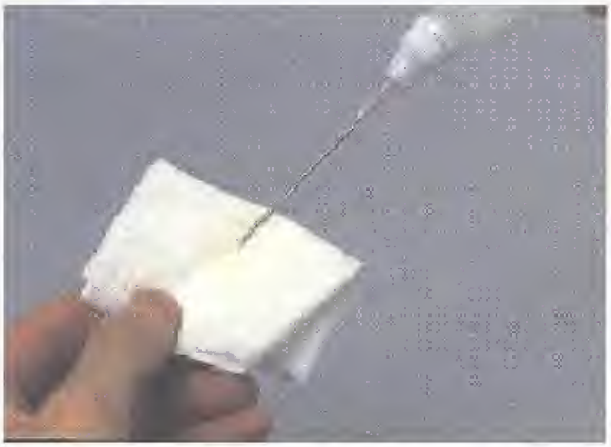
Recambio para corrector incoloro.
Los rotuladores se recargarán en un lugar seguro y apartado del fuego. La tinta contiene alcohol y es inflamable.

1 Se acopla el booster al tubo de recambio.

2 Se retira la punta del rotulador.

3 Se introduce la aguja del booster en el depósito y se inyectan unos 3 ó 4cc de tinta.

4 Después de inyectar la tinta, se lava la aguja en el líquido de los correctores incoloros hasta que no salga más tinta de color de la aguja.

CREAR TINTAS A LA CARTA

Si no existe el color de tinta deseado, se pueden mezclar tonos para crear colores a la carta.

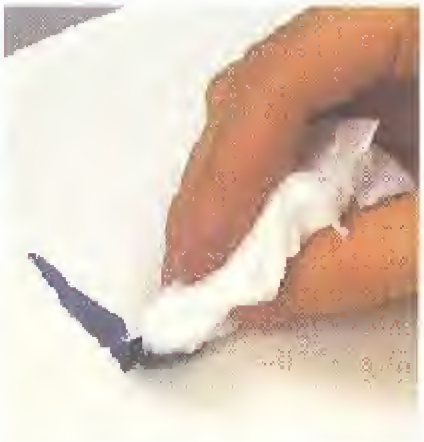
Material necesario: un cartucho vacío y un rotulador Copic Sketch también vacío.

Para mezclar colores sólo hay que retirar el tapón.

Para limpiar los instrumentos o para aclarar un tono, se utiliza el corrector incoloro.

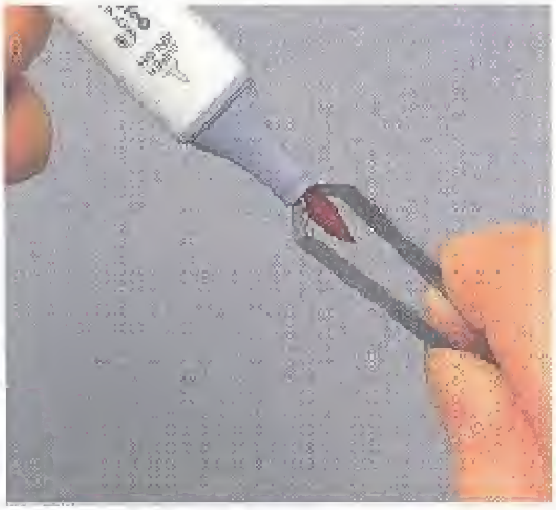
Para comprobar el tono conseguido, se aplica un poco de tinta sobre un pañuelo de papel, que se pasa por un folio.

CAMBIAR LA PUNTA DE LOS ROTULADORES

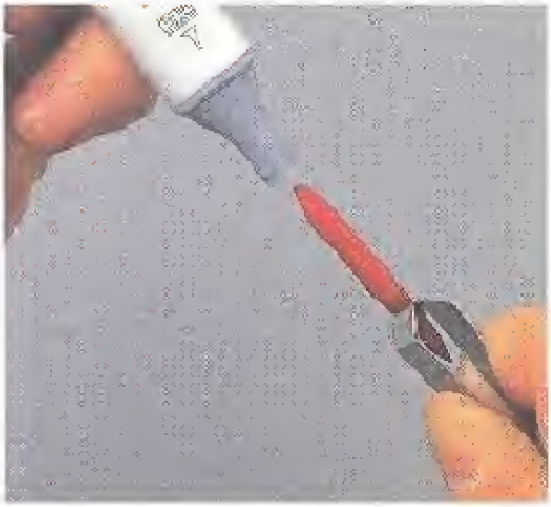
Cuando la punta de un rotulador está desgastada o estropeada, hay que cambiarla.

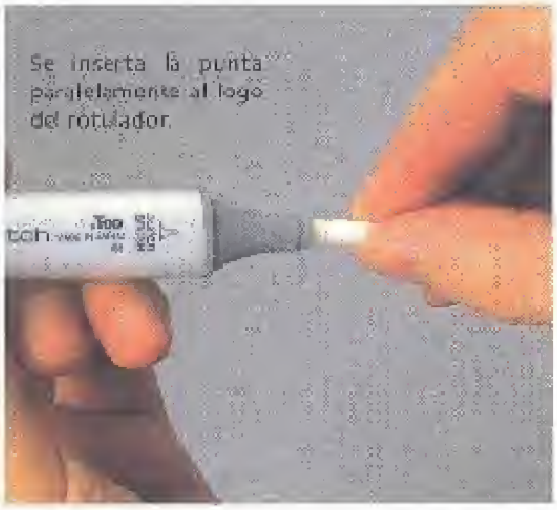
La foto muestra los dos tipos de punta para Copic Sketch que se fabrican (en Japón).

1 Es muy fácil cambiar las puntas de los rotuladores. Con las pinzas se coge la punta.

2 Se tira de la punta despacio, hacia abajo, para que la tinta no salte.

3 Después se inserta la punta nueva con los dedos.

4 Al cabo de unos 10 segundos aproximadamente, la punta se cargará de tinta. Se hace una prueba con la punta en un borrador hasta que funcione correctamente.

La tinta puede salpicar. Para recargar los rotuladores, es conveniente colocar un periódico debajo. Hay que extraer la punta con el rotulador apuntando hacia abajo y lejos del trabajo en curso.

Capítulo SEGUNDO

AEROGRAFIAR CON ROTULADORES COPIC SKETCH

INTRODUCCIÓN A LA TÉCNICA DEL AERÓGRAFO

CÓMO UTILIZAR EL AERÓGRAFO COPIC

El sistema de aerografía Copic permite obtener un efecto de aerógrafo con sólo acoplar un rotulador Copic. Hay tres maneras de utilizarlo.

En este sistema se encaja el rotulador directamente a la lata. Los métodos se distinguen por la manera en que se encaja la lata de aire comprimido. Las latas con el detalle verde son aptas para este sistema.

Encajado directo

Set de conexión de la lata de aire comprimido y de la pistola, se comercializan en un set.

Set de conexión de la lata de aire comprimido

Se puede conectar el adaptador de aire al compresor de aire. El compresor que aparece en la fotografía resulta bastante barato. Este modelo es además compacto y silencioso. Aunque por su tamaño reducido puede colocarse sobre el escritorio, es mejor no hacerlo puesto que vibra.

Mascarilla
Evita la inhalación de las partículas de tinta. Si se va a utilizar el aerógrafo prolongadamente, es recomendable usarla.

FÁCIL DE USAR

Se introduce el rotulador Copic Sketch en la pistola, que se coge por el mango.

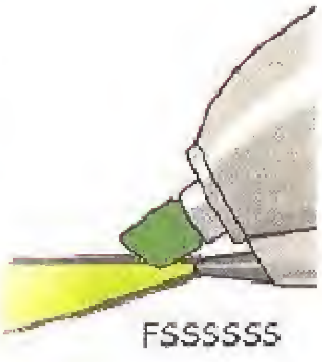

Se carga el rotulador.

Se coge la pistola.

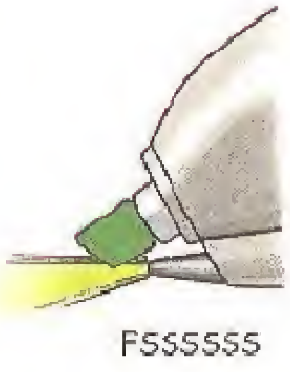
Este sistema no funciona mediante explosiones como los aerógrafos caros, sino que atomiza la tinta. Se acciona, se atomiza la tinta, se suelta el botón y se deja recargar la punta. Es fácil de usar y esparce los colores con rapidez.

1. Accionar el difusor.

2. Dejar que se recargue la punta.

3. Accionar el gatillo de nuevo.

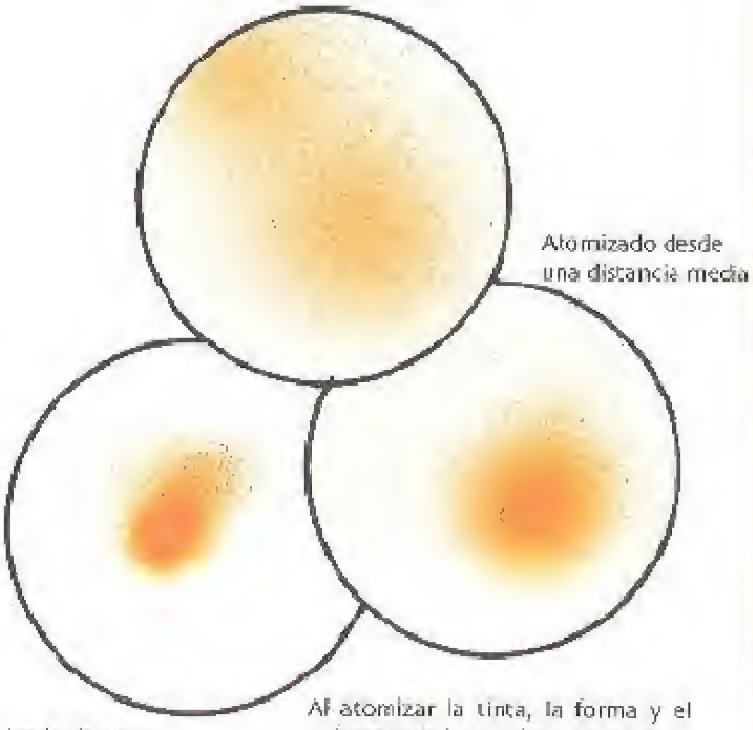

ATOMIZAR LA TINTA

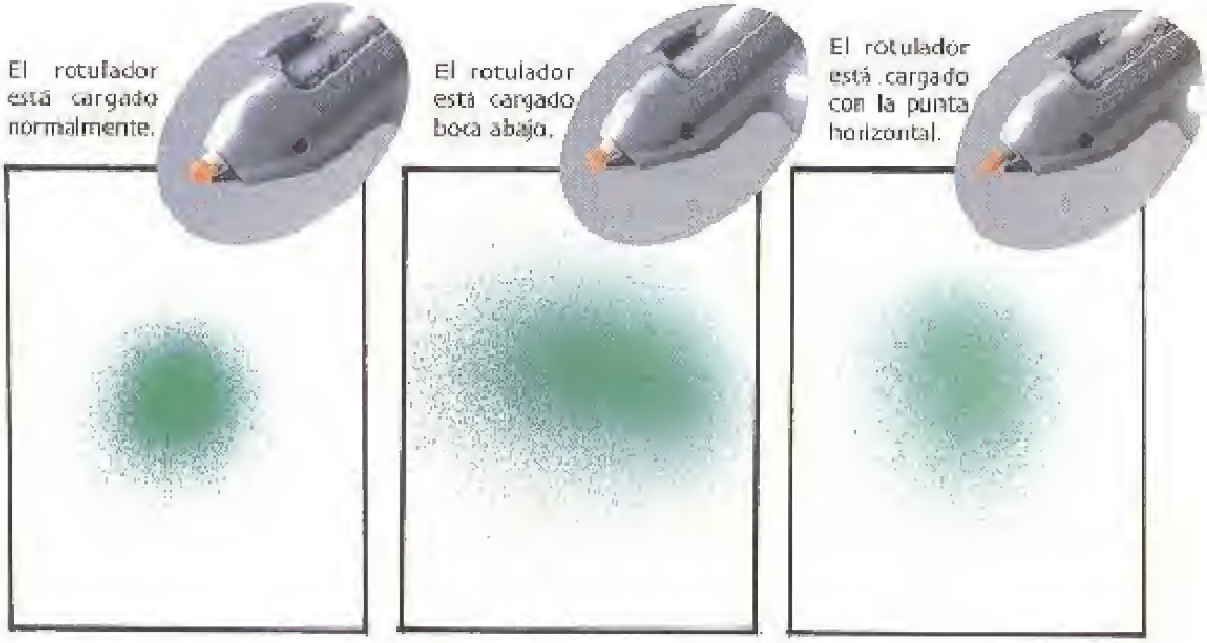
Antes de empezar a colorear con aerógrafo, conviene echar un vistazo a las formas de atomizar la tinta.

Las partículas de tinta quedan en el papel de manera distinta en función de la distancia entre el aerógrafo y la hoja de papel. Cuanto más oscuro sea el color, menos se distinguirán las partículas de tinta "sueltas"; los tonos claros quedarán más detallados.

Al atomizar la tinta, la forma y el volumen varían en función de la dirección de la punta del rotulador.

La punta Super Brush apunta hacia adelante.

La tinta se esparce con una forma peculiar y se dispersa mucho.

La tinta se esparce en una zona reducida.

Ilustración acabada

Es bastante difícil colorear un área amplia de forma homogénea, pero se puede colorear correctamente hasta cierto punto. La técnica del aerógrafo da un efecto parecido al de los dibujos animados.

MATERIALES DE ENMASCARAR

LA CINTA PROTECTORA

La cinta protectora es esencial para el uso del aerógrafo. A continuación tenemos distintas variantes.

FRISKET FILM

La cinta Frisket Film es fácil de cortar sin cutter y se puede aplicar sobre lápiz y derivados. Tiene un bajo porcentaje de cola y por eso es muy fácil de usar. Se fabrican dos tipos: brillante y reflectante.

ACETATO

Los acetatos no contienen sustancia adhesiva. Es algo grueso y rígido, y hay que sujetarlo mientras se aerografía. Se utiliza en aquellos casos en los que la cola puede causar problemas. Es una buena forma de mantener protegidos los dibujos.

ROLLO DE PAPEL DE ENMASCARAR MASKING SHEET

Es la variante que más se utiliza en Japón y de las más económicas. El secreto es aprender a cortar la sustancia de vinilo, que cuesta un poco.

CINTA DE ENMASCARAR MASKING TAPE

Esta cinta es idónea para tapar las líneas rectas c papel. El porcentaje de cola es superior al de la cinta d pintor, que también se puede utilizar en algunos casos Pero lo sorprendente es que se fabrica en 8 anchu distintos.

GOMA LIMPIADORA

Se emplea para retirar los restos de tinta Masket.

TINTA MASKET

Esta tinta tiene propiedades adhesivas como la cola. Tiene una base de agua y es fácil de extender. No obstante, algunos tipos de papel se arrugan al aplicarla. Es más adecuada para zonas con detalles abundantes y áreas complejas.

CÓMO APLICAR EL MATERIAL DE ENMASCARAR

FILM PROTECTOR

1 Se aplica el film y se recorta la zona correspondiente al área que se va a colorear. Hay que evitar rascar el dibujo con el cutter.

2 Es posible que las partículas de tinta se dispersen demasiado. Se fija la hoja con cinta de pintor y se cubre una parte más amplia.

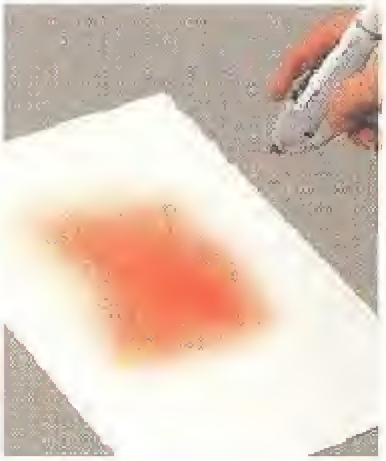

3 Se retira el film con cuidado. Aunque el porcentaje de cola sea muy bajo, si se retira con demasiada rapidez, el papel puede estropearse.

CINTA DE ENMASCARAR

1 Se pega la cinta.

2 Se aplica el color con el aerógrafo.

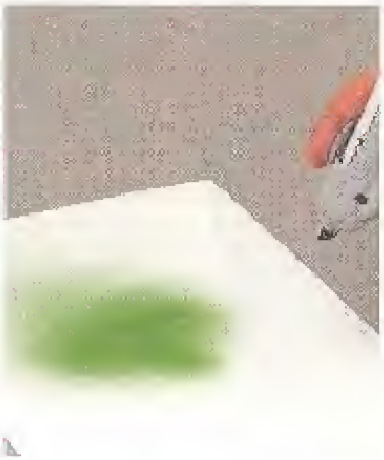

3 Cuando la tinta está seca, se retira la cinta lentamente. Este método es idóneo para crear estampados o líneas.

TINTA MASKET

1 Se aplica con un pincel, que habrá que lavar con agua y jabón antes de que la tinta se seque.

2 Cuando la tinta Masket esté seca, se aplica el color con el aerógrafo.

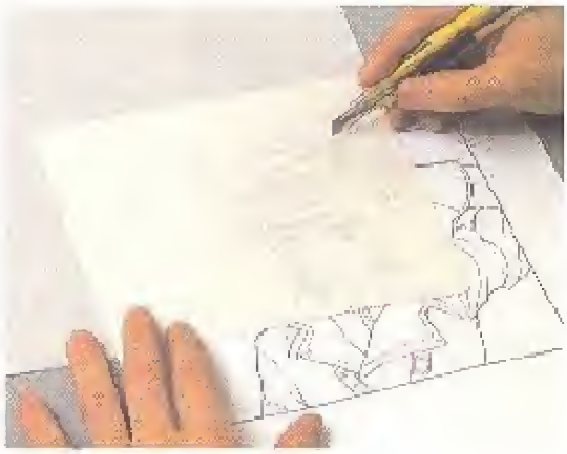
3 Cuando el color esté seco, se retira la tinta con un trozo de goma limpiadora.

PROCEDIMIENTO

Después de entintar, borrar y fotocopiar, se colorea la ilustración.

Dibujo en Custom Paper

Primero se aplican los protectores. Se recorta el trozo de Frisket Film que sea necesario, como si fuera una trama, para cubrir la zona elegida y se coloca sobre el dibujo.

Después se fija al dibujo y se recortan las zonas que se van a colorear. Hay que evitar que se rasque el papel al utilizar el cutter.

Desde la cinta hacia afuera, se deja cubierta una zona amplia; se pueden tener preparadas unas cuantas hojas con cinta en un lado, como se ve en la fotografía. Así se pueden utilizar varias veces.

Hay que fijar muy bien el film protector al papel. De lo contrario, la tinta puede filtrarse por debajo de las aberturas.

A continuación se acciona el aerógrafo sobre un lado de la hoja para comprobar cómo sale la tinta y cómo se fija el color.

Cintas de enmascarar con bajo porcentaje de cola.

Se decide adónde apuntar el aerógrafo, se centra la boquilla y se atomiza. Hay que fijarse en el equilibrio del color y en la intensidad del atomizado.

La forma en que está cargada la punta del rotulador en la pistola del aerógrafo no es crucial, mientras la tinta quede uniforme en el área ribeteada con cinta de enmascarar. Hay que probar el aerógrafo para decidir qué postura se adecúa mejor a las propias necesidades.

Es mejor cubrir la lata de aire comprimido con un pañuelo de papel porque se enfría demasiado si se usa prolongadamente.

Con la tinta seca, se retira suavemente el film protector. Esta fase requiere un cuidado especial porque si se retira demasiado rápidamente el papel se estropea.

Para aplicar las sombras, se siguen los mismos pasos que antes: se aplica el film protector y se dibujan las sombras a lápiz para luego recortar esas áreas como si de una trama se tratara.

De todas las cintas de enmascarar que se citan en este libro, Frisket Film es la única sobre la cual se puede escribir.

Tono de la primera capa para la piel: E00

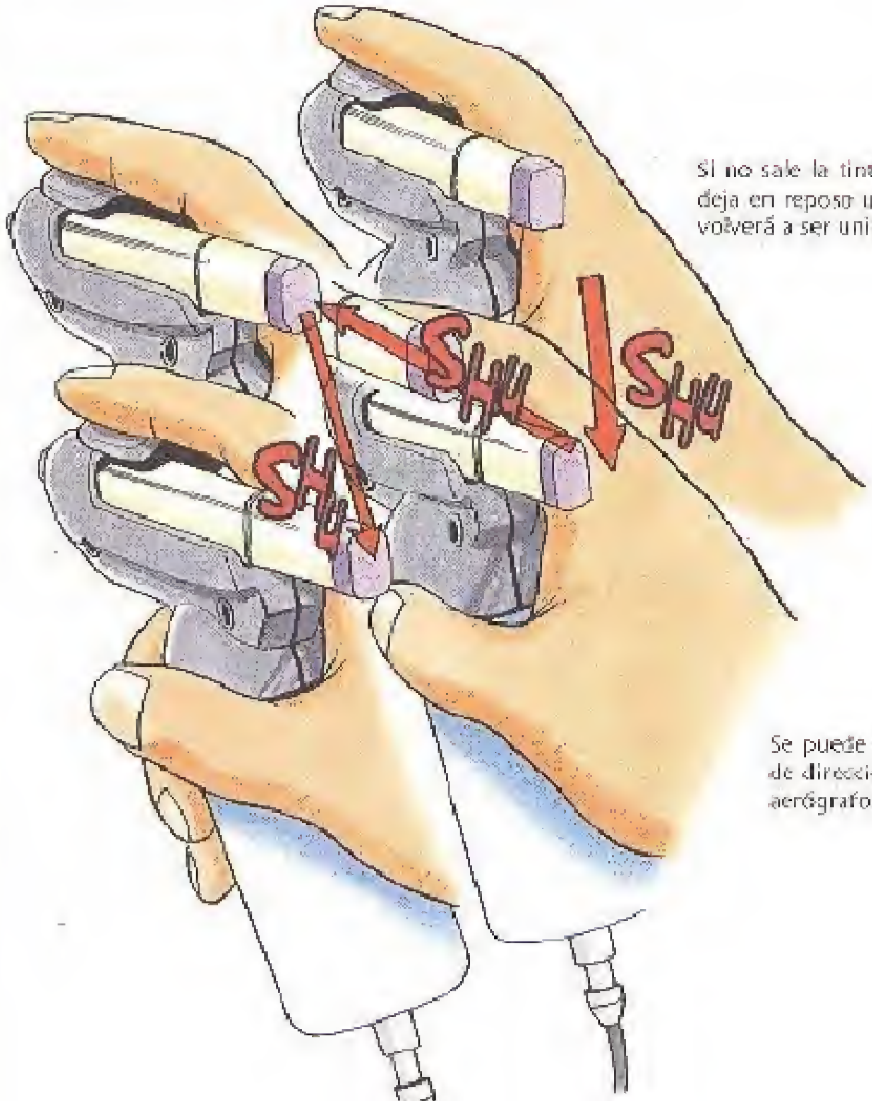
Sombras: E33

Así quedan las sombras aplicadas con el aerógrafo Copic.

El movimiento de la mano que sostiene el aerógrafo debe ser fluido y sistemático, pero las alteraciones pueden crear efectos interesantes. Lo más importante es mirar el dibujo y ver cómo queda en general. Después sólo será necesario ir añadiendo los toques finales con cuidado.

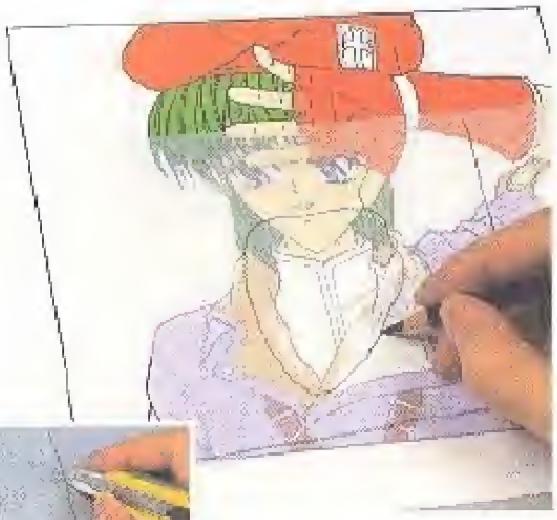

Si no sale la tinta o hay algún problema, se deja en reposo unos segundos. El atomizado volverá a ser uniforme en pocos segundos.

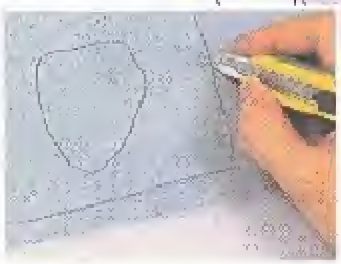
Se puede introducir algún cambio de dirección en el movimiento del aerógrafo.

DESPUÉS DE APLICAR EL COLOR

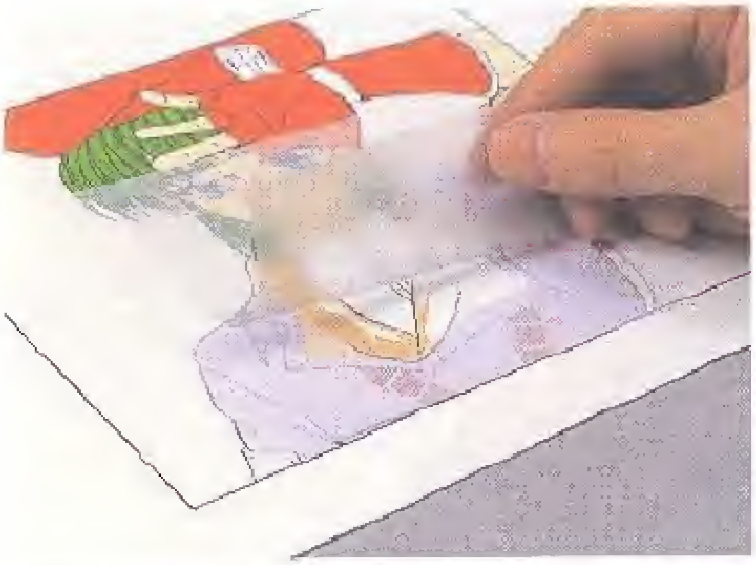
Al retirar la cinta de enmascarar de una superficie coloreada, ésta se puede estropear aunque el porcentaje de cola sea bajo. En estos casos se colocará papel vegetal sobre el dibujo y con un cutter se recortará la zona donde se vaya a aplicar color a continuación.

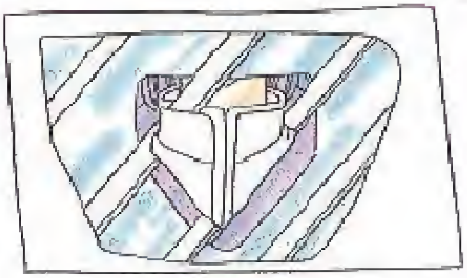

Nota:
El cutter se sostiene como si fuera un lápiz. Hay que cortar el papel vegetal sobre una superficie que no sea el dibujo, pues los cortes en el papel pueden dar lugar a manchas e imperfecciones.

Se coloca el film protector sobre el papel vegetal y se corta la zona delineada. Este método permite reducir la aplicación directa de cola sobre el dibujo.

Hay que evitar el contacto directo de la cola con el color en la medida de lo posible.

Existen distintos tipos de papel adecuados para cubrir las zonas que no se desea colorear, pero el papel vegetal es fácil de usar porque es transparente.

Por último se cubren los contornos con cinta de pintor y se aplica el color.

PRIMERA CAPA DE COLOR

Ojos	BG15
Pelo	G14
Chaqueta	BV00
Boina / Guantes	YR09
CHAQUETA	
Correas	E07
Forro	E34

SOMBREADO

Pelo	G16
Ojos	G805 B41
Chaqueta	B45
Cuello camisa	E34 N4
Boina / Guantes	R17
CHAQUETA	
Correas	E49 mezclado
Zona blanca de guante	B34

SEGUNDO SOMBREADO

Se aplica un segundo sombreado para acentuar aún más las sombras.

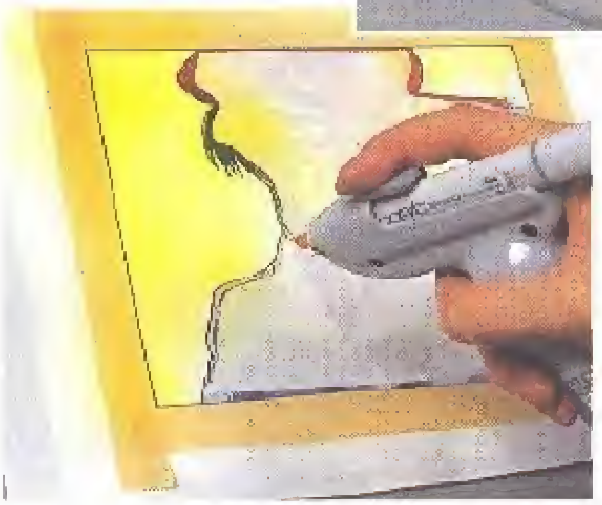
Piel	E25
Boina / Guantes	R59
Chaqueta	B26
Emblema Boina	Y17

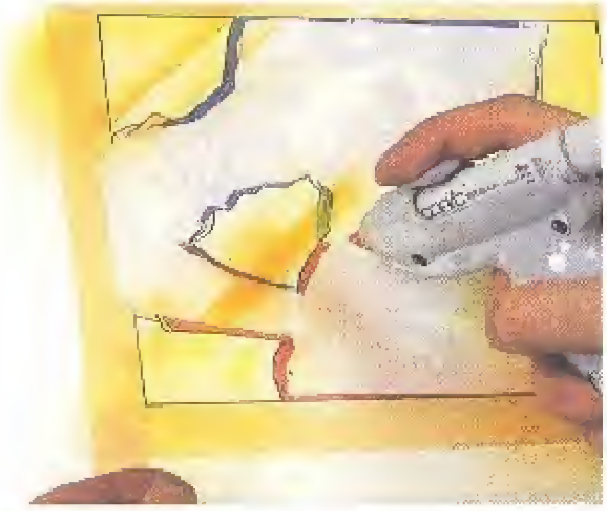
LOS FONDOS

Para aplicar color con aerógrafo en zonas amplias, se coloca la punta del rotulador como se ve en la fotografía. En este caso se rociará desde una distancia mayor. Los retoques de color se harán poco a poco.

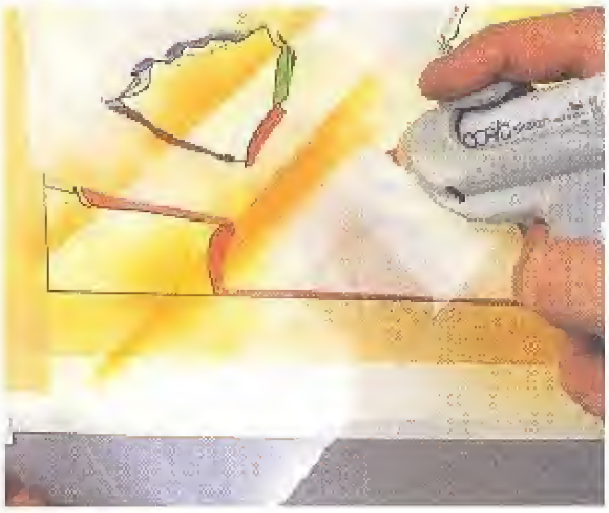

Para crear degradados, se aplicará más tinta en la zona que se quiera oscurecer.

Para crear el efecto de los rayos del sol, se cortan tiras anchas de acetato y se cubre el dibujo con ellas antes de aplicar el color. Los colores se mezclan de la misma forma que para los degradados.

Se puede enmascarar un dibujo con cinta de enmascarar o papel grueso, pero también es muy fácil de usar el acetato sin propiedades adhesivas.

Se debe atomizar la tinta en esta dirección.

Si se atomiza en esta dirección, la tinta se filtrará por las aberturas del film si se levanta o se curva. (el círculo significa OK y la cruz, MAL).

LOS TOQUES FINALES

Las zonas pequeñas se colorean con rotulador.

Los brillos se dibujan con pintura blanca o acrílica (suave).

Ilustración acabada.

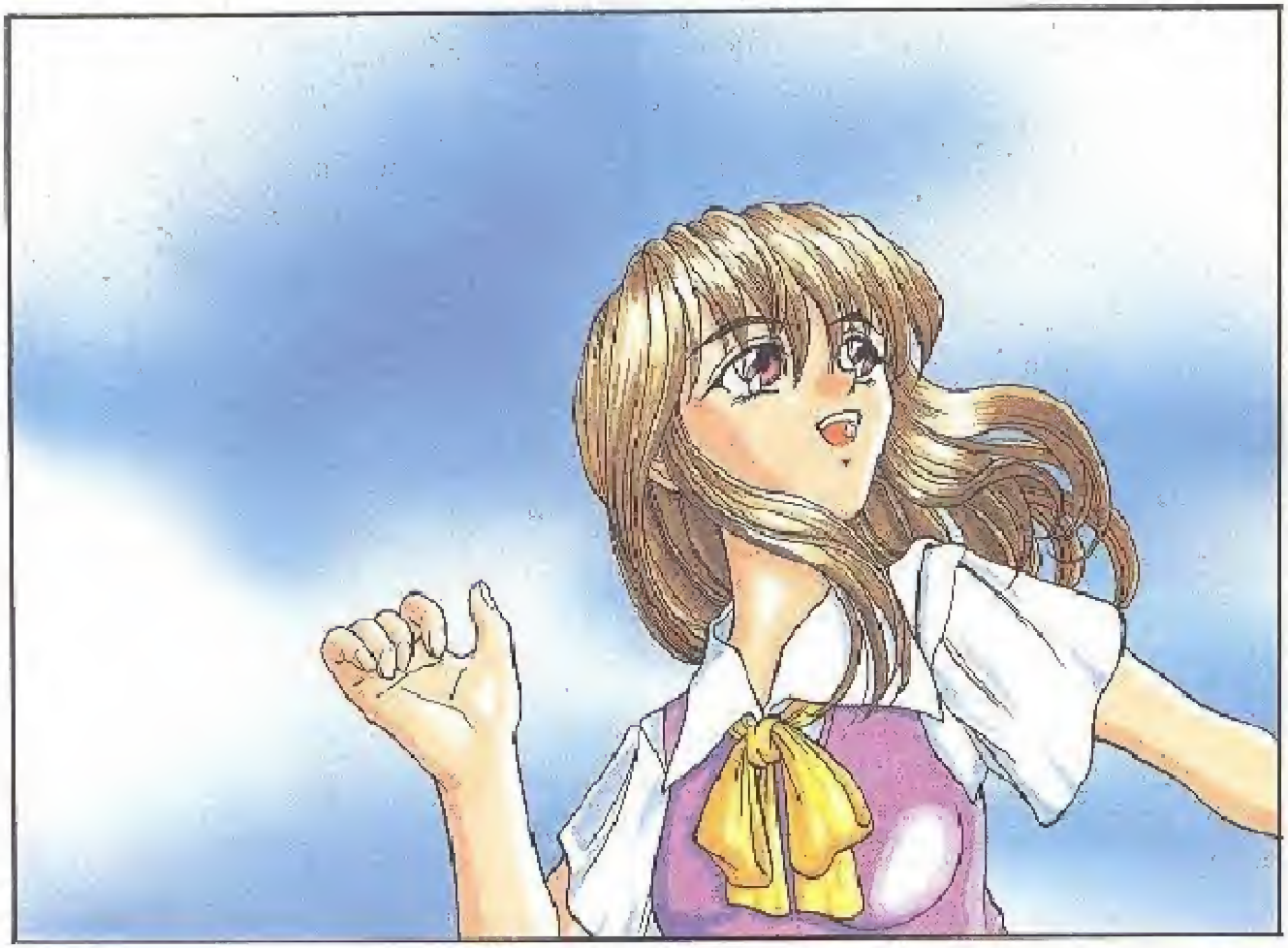
En esta sección hemos visto distintos usos del aerógrafo. Para aquellos que vayan a darle todos estos usos, recomendamos adquirir un compresor de aire.

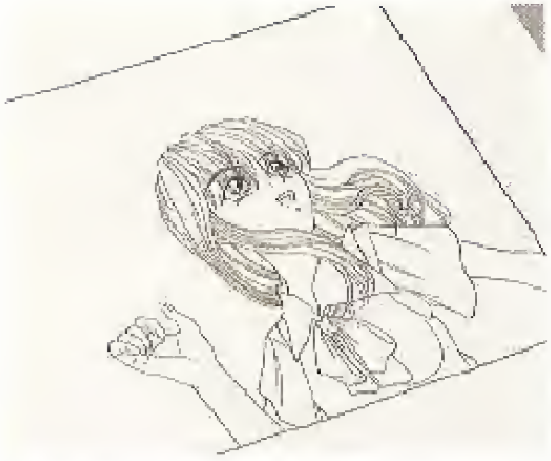
Se remarcan las líneas del entintado y se ensanchan para disimular pequeños huecos en blanco.

FONDOS CON AERÓGRAFO

EL CIELO

Dibujo sobre Custom Paper

1 Esta es la ilustración lista para colorear.

2 se coloca una hoja de papel vegetal y se esbozan las nubes a lápiz. Después se repasan con un rotulador de punta fina.

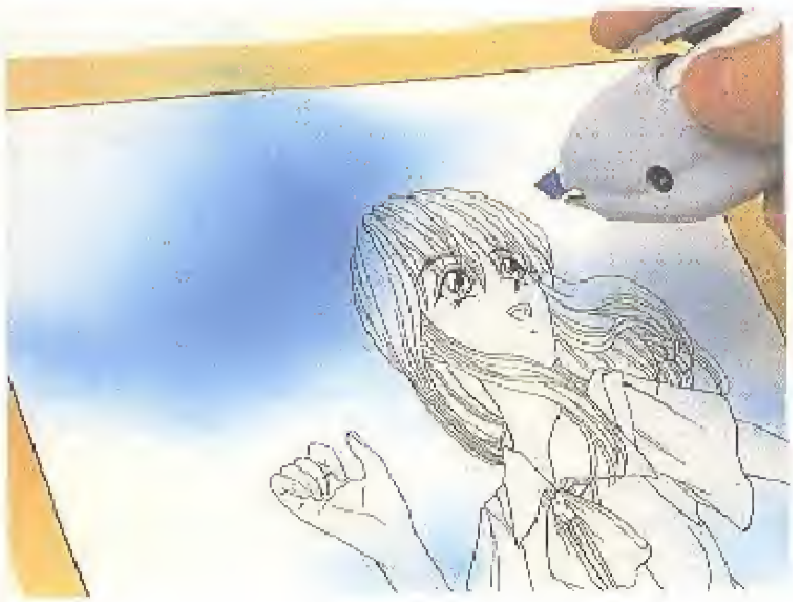
3 Se coloca el dibujo sobre el papel vegetal de manera que se vean las nubes a través. El entintado de las nubes es una forma de que resalten a través del dibujo.
Se fija con cinta de pintor y se enmascara. Después se aplica el color

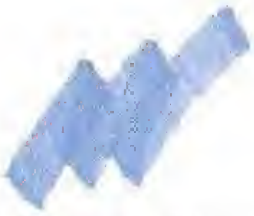

Tono de la primera capa de color: B12

4 A continuación se aplica el tono B12 tomando como referencia los contornos de las nubes.

Tono de la segunda capa de color: B14

5 A continuación, se aplica el tono más oscuro B24 para dar profundidad al cielo. Se puede hacer en degradado, dejando que se vea el tono B12. Finalmente se dan unos suaves toques finales y el dibujo queda completado.

ESTAMPADOS CON ENMASCARADO

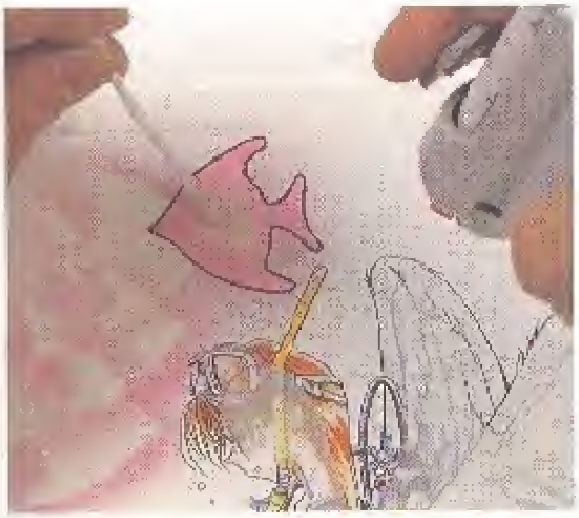

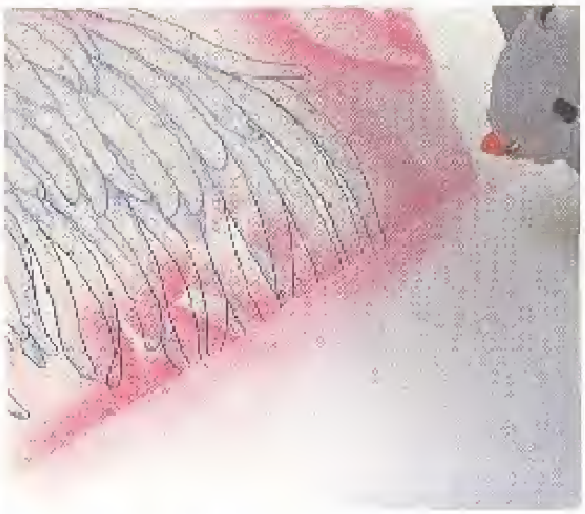
1 Se recortan trozos de papel grueso con formas, para luego aplicarlas al fondo de la ilustración. Se coloca uno de los trozos en el dibujo previamente enmascarado.
Se puede recurrir a una caja de luz para comprobar el tamaño del enmascarado. También se puede simplemente cubrir con papel vegetal y mirar al trasluz.

2 Se sujeta la forma recortada con un bastoncillo de algodón para que no se vuele con el atomizado de la tinta.

3 Se repite el proceso tantas veces como sea necesario cambiando la forma recortada de lugar. Se puede estampar primero en una dirección, y después en la contraria.

4 No hay por qué limitarse a un solo diseño.

5 Se pueden combinar varios tipos de estampado.

6 Después se mira de lejos para ver si el fondo está equilibrado.

Si sujetamos el recorte firmemente, los contornos quedan muy definidos.

Pero si no se sujeta bien, los bordes se levantan...

y el contorno del recorte queda difuminado, con un efecto más suave.

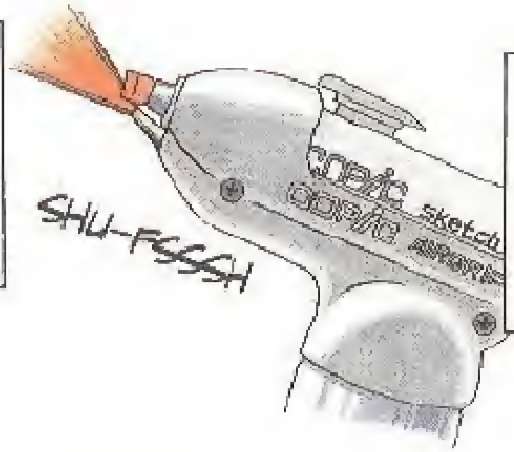
AHORA VAMOS A HABLAR DE CÓMO FUNCIO-NAN...

LAS PARTÍCULAS DE TINTA DE LOS AERÓGRAFOS COPIC.

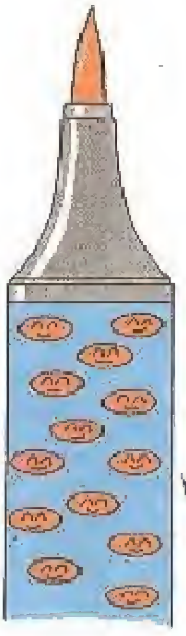
Cuando se aplican tonos oscuros Copic, algunas partículas quedan muy sueltas.

El mecanismo del aerógrafo es muy sencillo. La boquilla libera aire comprimido y la tinta se dispersa.

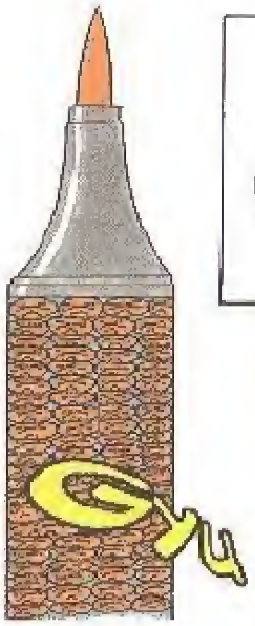

Los colores claros se atomizan más uniformemente.

La tinta de los rotuladores contiene unas partículas que se llaman tintes y que le dan su color.

Tintes.

Se sujeta la forma recortada con un bastoncillo de algodón para que no se vuele con el atomizado de la tinta.

Apretado

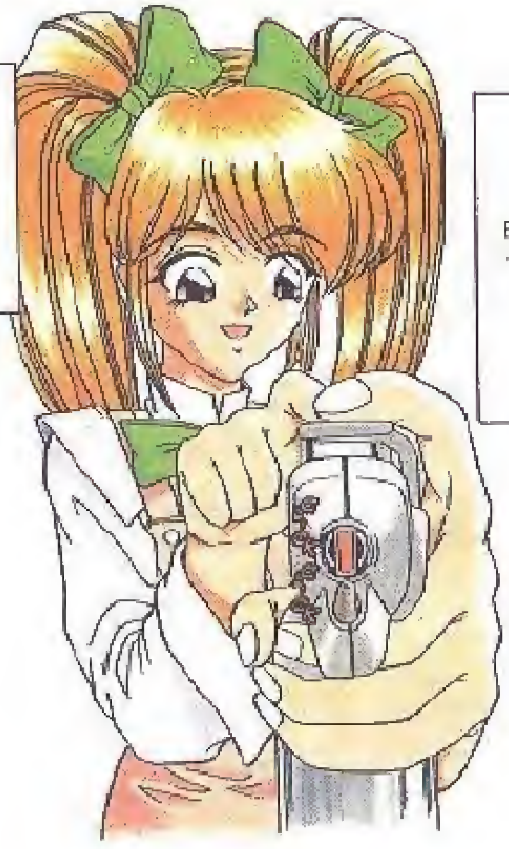
Para las ilustraciones pertenecientes a la animación, las partículas tienen que aplicarse de manera que no se puedan apreciar.

Para dibujar cielos, es importante comprobar la densidad de los tonos elegidos.

Puede darse el caso de que un tono claro disperse partículas gruesas.

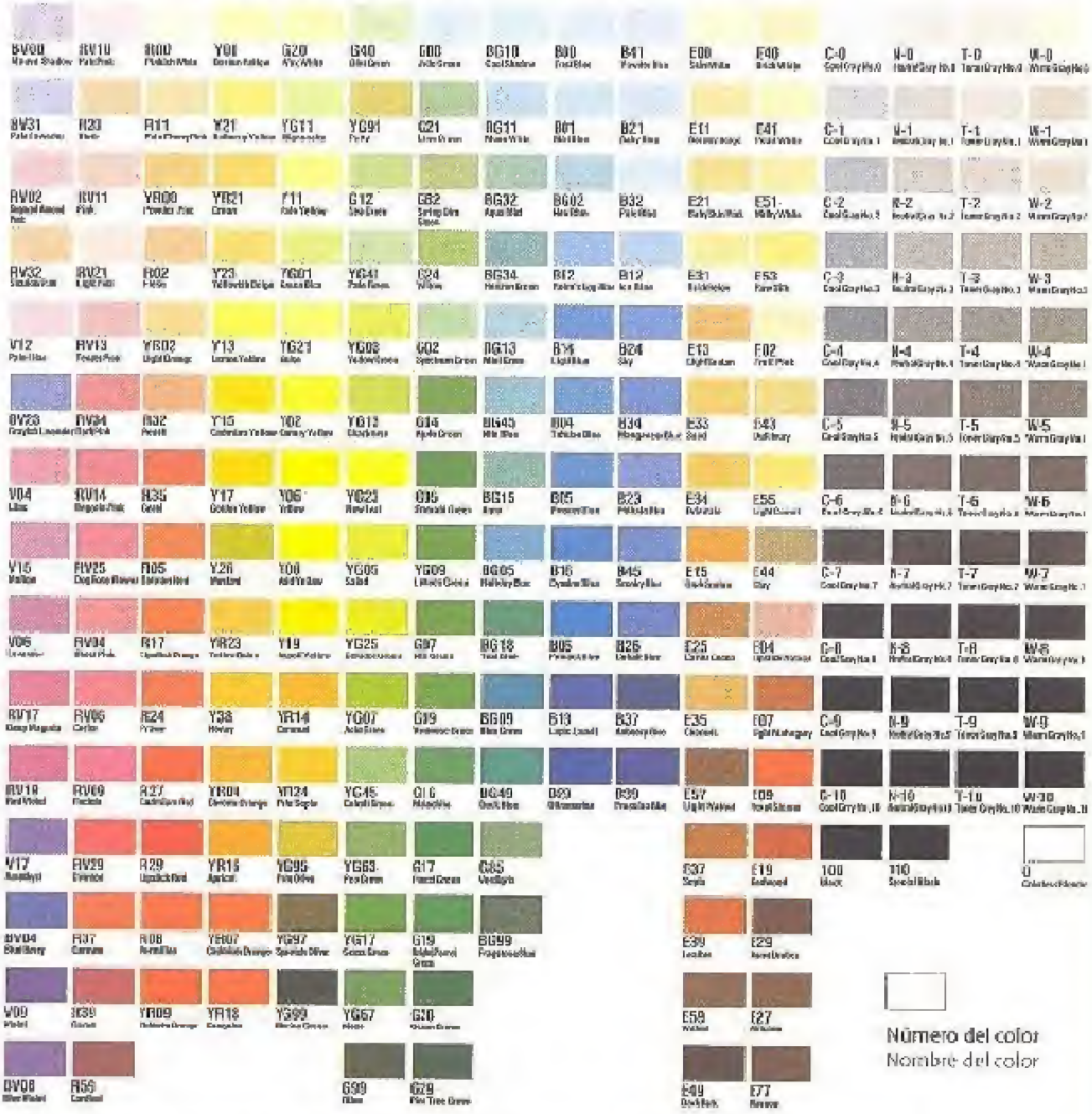

Esto se debe a que el ángulo de la punta del rotulador no está bien escogido, o a que no hay suficiente aire en la lata.

Si el problema está en la punta, se reajusta y se vuelve a comprobar el atomizado.

COPIC sketch

Carta de colores de Copic Sketch

Número del color
Nombre del color

La numeración de los colores de Copic Sketch está sistematizada y permite distinguir fácilmente las características de cada color (claridad y matiz, en inglés *brightness – color phase*).

Nota: los colores que se ven en esta reproducción pueden ser ligeramente distintos a los de la carta de colores original.

Siglas

BV : Blue Violet
V : Violet
RV : Red Violet
R : Red
YR : Yellow Red
Y : Yellow
YG : Yellow Green
G : Green
BG : Blue Green
B : Blue

C : Cool Gray
N : Neutral Gray
T : Toner Gray
W: Warm Gray

E : Earth Color
La serie de colores Earth Color se distingue por una E y está destinada a los usuarios de gamas especiales de marrones.

Ejemplo

B04 Tahitian Blue

B: Sigla de clasificación. Expresa el matiz general del color.
0: Clasificación media. Los matices van del 0 al 9.
4: Clasificación baja. Expresa la claridad del color, de 0 a 9 (de claro a oscuro).
**La escala de claridad está basada en una escala neutra de grises del 1 al 10.*
Tahitian Blue: Nombre del color. La nomenclatura está basada en nombres de uso común.

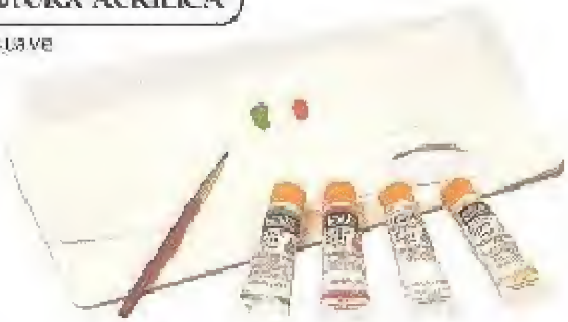

COPIC OPAQUE WHITE (BLANCO OPACO)

Es un líquido blanco para rotuladores Copic.

PINTURA ACRÍLICA

Tipo suave

PALETAS DE PAPEL

Estas paletas son de papel fino, en bloques con hojas que se retiran, para usar y tirar.

DIBUJAR CON DISTINTOS MATERIALES

TINTA CORRECTORA

Se utiliza tanto para los brillos como para los retoques.

PAPEL ESTAMPADO DE COLORES (O CHIYOGAMI)

No se vende en las tiendas de material de dibujo sino en las tiendas de trabajos manuales.

BLANCO LÍQUIDO PARA TINTA DE COLOR

LÁPICES DE COLORES

COLORES PASTEL

Los colores pastel se venden por separado o en cajas, y los hay duros y blandos. Para degradar, se escogerá pastel blando.

COMBINAR MATERIALES

PROCEDIMIENTO

En los capítulos anteriores se han utilizado puntualmente otros tipos de material aparte de los rotuladores. En esta sección se explicará más detalladamente cómo combinar estos materiales con los rotuladores.

Ilustración en Custom Paper

Primero se dibuja un borrador y después se pasa a limpio calcando. Después, se esboza sobre el borrador la idea del color que se aplicará.

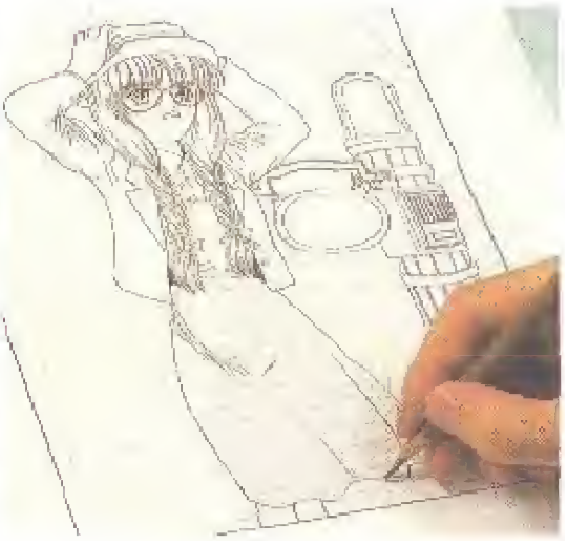

Se entinta el dibujo. Las zonas que no se desee resaltar en negro se calcarán con un lápiz de color. También se pueden emplear pasteles y marcar cada zona de color.

Los lápices de colores también sirven para acentuar las líneas. Para este fin se escogerá un tono más oscuro que el del rotulador. Si por el contrario lo que se quiere es suavizar una línea, se escogerá un tono más claro que el del rotulador.

Si una línea queda demasiado fuerte, se puede corregir fácilmente con una goma de borrar.

Se prepara el dibujo para trabajar el color. La primera capa de color se aplica con aerógrafo. Las sombras y detalles se dibujarán con rotulador y lápiz.

Se retira la protección de la cara y se aplica la primera capa (tono E00).

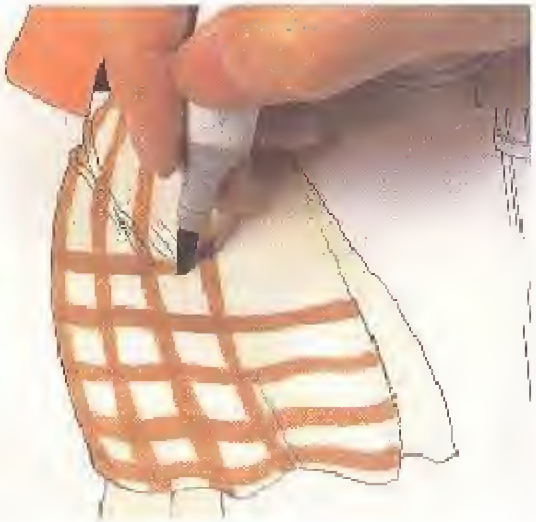
Se retira el papel de enmascarar y se delimitan las zonas de sombra con lápices de colores.

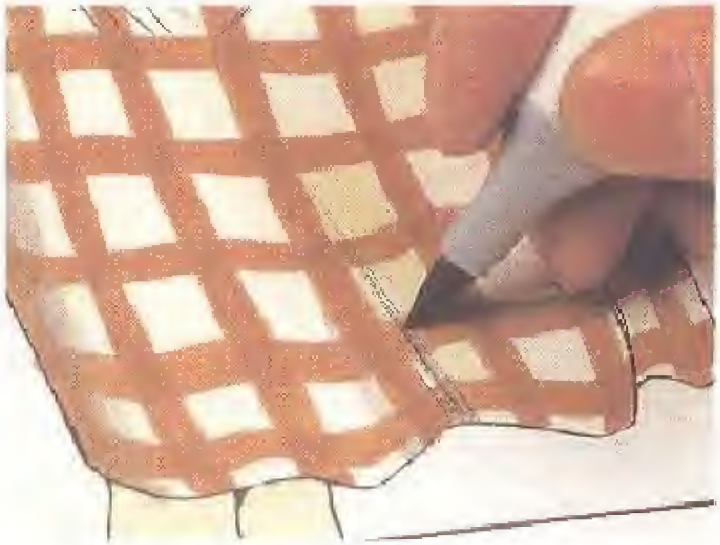
Se rellenan las sombras con un rotulador del tono R11. En las zonas que se quiera resaltar se añadirá una segunda capa para oscurecer un poco el tono.

La primera capa de color para la falda es un YG91. Se carga el rotulacor y se atomiza el color a una distancia de 15 o 16cm.

El estampado de cuadros se dibuja con un rotulador E35.

Las sombras se dibujan con un rotulador W3.

1 Se aplica la primera capa de la chaqueta de forma que se aprecien las partículas de tinta. De este modo expresamos la textura del tejido. El tono es el R05.

2 Después de delinear las áreas de sombra con un lápiz rojo, se colorea la zona entera con el R29.

3 Por último se refuerza la sombra añadiendo una segunda capa con el E57. La segunda capa dará volumen al dibujo.

1 Se aplica la primera capa del pelo con un rotulador Y21.

2 Se añaden los efectos de la luz en el pelo con el E55. Esta segunda capa definirá los brillos.

3 Se remarcan las sombras con un rotulador W5. En este caso se pueden aplicar varias capas pues aunque se emborrone un poco no se notará.

1 Las zonas pequeñas se colorean con rotulador. Los ojos llevan una capa de G02 y otra de G09. La montura de las gafas se colorea con el tono E57.

2 El sombrero se colorea con una primera capa de E19 y una segunda de E25 para mezclar los colores. Después se sombrea con el E29. El lazo se colorea con el R30 y el R37.

3 Camisa: B00
Lazos: G17

DIBUJAR VEGETACIÓN

La vegetación de fondo se dibuja con rotulador.

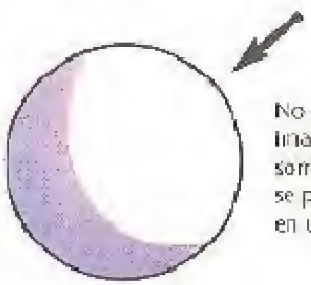
Primera capa de color: YG01

YG01

Hay que pensar en la vegetación como en esferas irregulares.

Imaginemos una esfera.

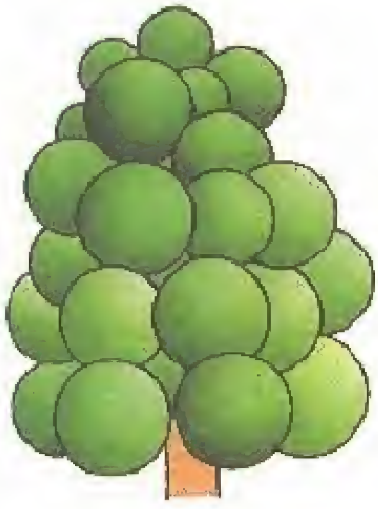
No es difícil imaginar la sombra que se proyecta en una esfera.

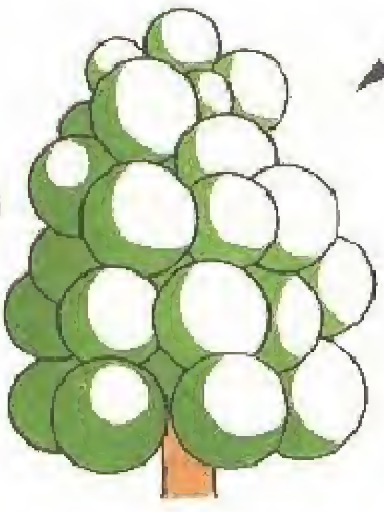
Se transforma la esfera en la copa de un árbol.

Al igual que en la esfera, la luz afecta al árbol de un modo similar. Si se sombrea siguiendo las formas, parecerá un árbol.

Si a cada esfera le aplicamos su sombra, parecerá el árbol con sus ramas.

Cuando se trata de árboles con varias esferas, quedaría así. Cada esfera con su sombra.

COLOREAR LAS SOMBRAS

Hay varias técnicas para colorear los árboles y arbustos. Los toques finales siempre son los que definen las hojas y ramas, y se les da profundidad con rotuladores.

Con el extremo de la punta del rotulador se aplica el color a trazos cortos y secos.

Hay que imaginarse las hojas unas encima de otras, como en el dibujo.

Se procede de igual modo con el árbol.

Las hojas se dibujan de forma irregular, pues ello les confiere realismo.

Para las sombras en hojas y ramas, se mezclan tonos de azules como el BGos y el Bió para no limitar los matices al verde.

EFECTOS EN LOS FONDOS

Los fondos se colorean casi siempre con aerógrafo. Para ello el rotulador se cargará de la forma estándar.

Se cubre el personaje con cinta de enmascarar como en el ejemplo, y con varias hojas fijadas al papel con cinta de pintor, se protegen los márgenes del dibujo. A continuación se aplica el color con el aerógrafo.

Esta parte es más compleja. Primero se cubre el árbol y después se aplica la primera capa de la puerta con el tono BV00.

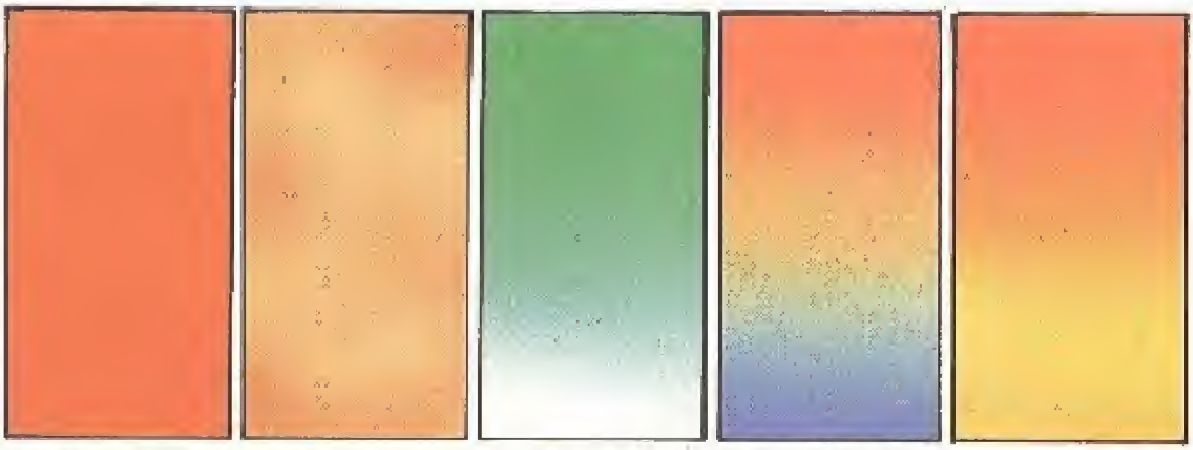
A continuación se desplaza el papel para marcar las partes de la puerta con el B23.

Efectos en los fondos. Los escalones se colorean con una primera capa de E04. Se cubre el dibujo con papel vegetal y se aplica el E04 en capas para crear un efecto de degradado.

LA PRIMERA CAPA DE COLOR

La primera capa de color se puede aplicar de distintas maneras, cada una con un efecto distinto. Escogeremos la que más convenga.

Capa lisa y uniforme | Capa irregular | Degradado | Degradado de colores mezclados | Degradado de colores superpuestos

Primera capa de color para el fondo acabada

EL TOQUE FINAL

Se repasan las líneas que se desee destacar con un lápiz de color.

Se añaden detalles como sombras en las plantas y en la maceta, e incluso brillos con lápices de colores.

Se sombrea la pared con colores al pastel.

LA PINTURA ACRÍLICA (TIPO SUAVE)

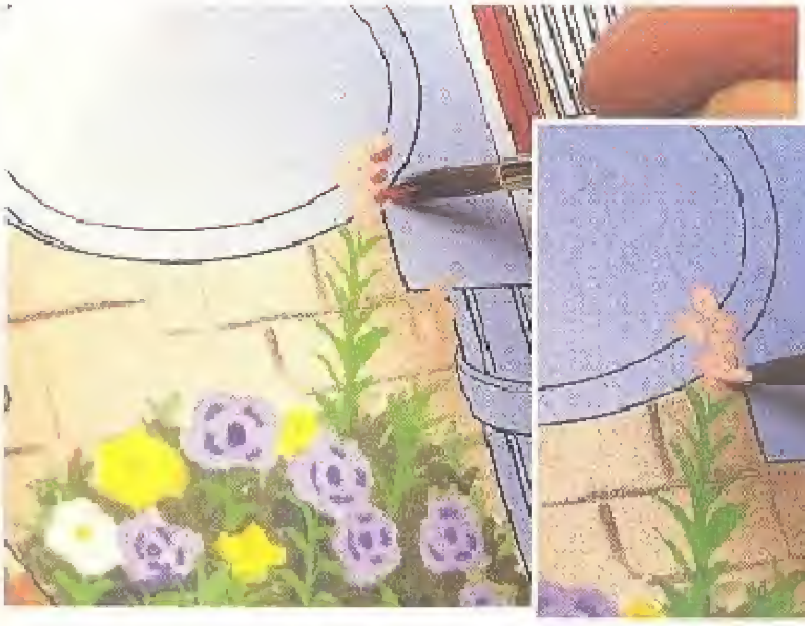
Existen tres tipos de pintura acrílica: la transparente, la translúcida y la opaca. La suave tiene una textura que se puede extender sin añadir agua. Es fácil de usar para coloreados que requieran una sola capa uniforme.

Se pintan las flores con pintura acrílica.

Se mezcla verde permanente con blanco y se dibujan las hojas de la planta.

Hay que darle realismo a la planta.

Para ello hay que añadirle detalles y toques especiales.

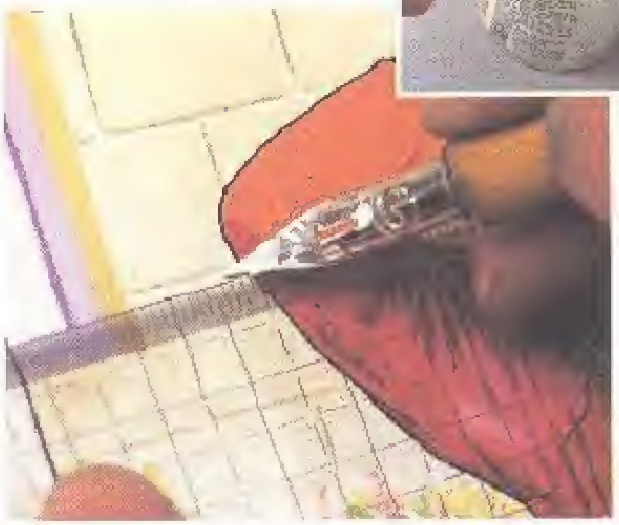
LA TINTA BLANCA

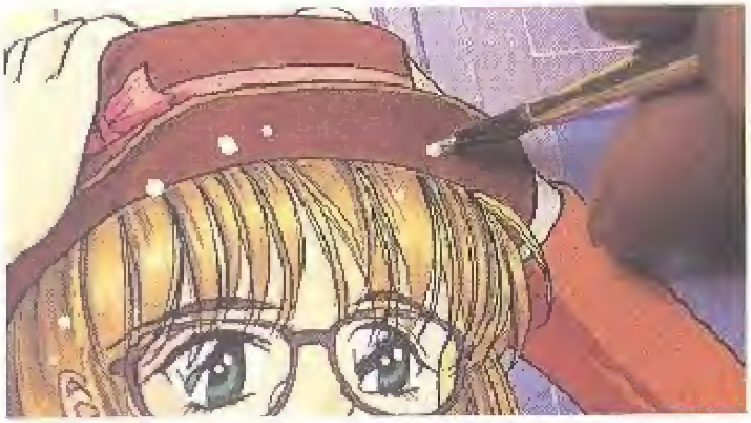
La tinta blanca está compuesta por agua y colorante, que tienden a separarse. Por eso hay que agitarla bien antes de usarla.

Se carga de tinta blanca la plumilla y se retocan las líneas coloreadas con lápices de colores.

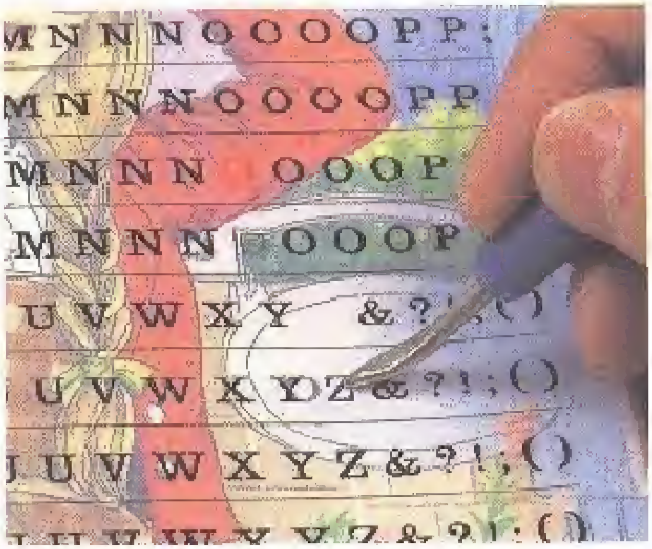

Se añaden unos toques de pincel que parezcan partículas de luz con pintura Copic Opaque White.

Con una plantilla del abecedario se calcan las letras en el dibujo. Se pueden calcar mediante una espátula de calco o bien rascando por encima con un bolígrafo.

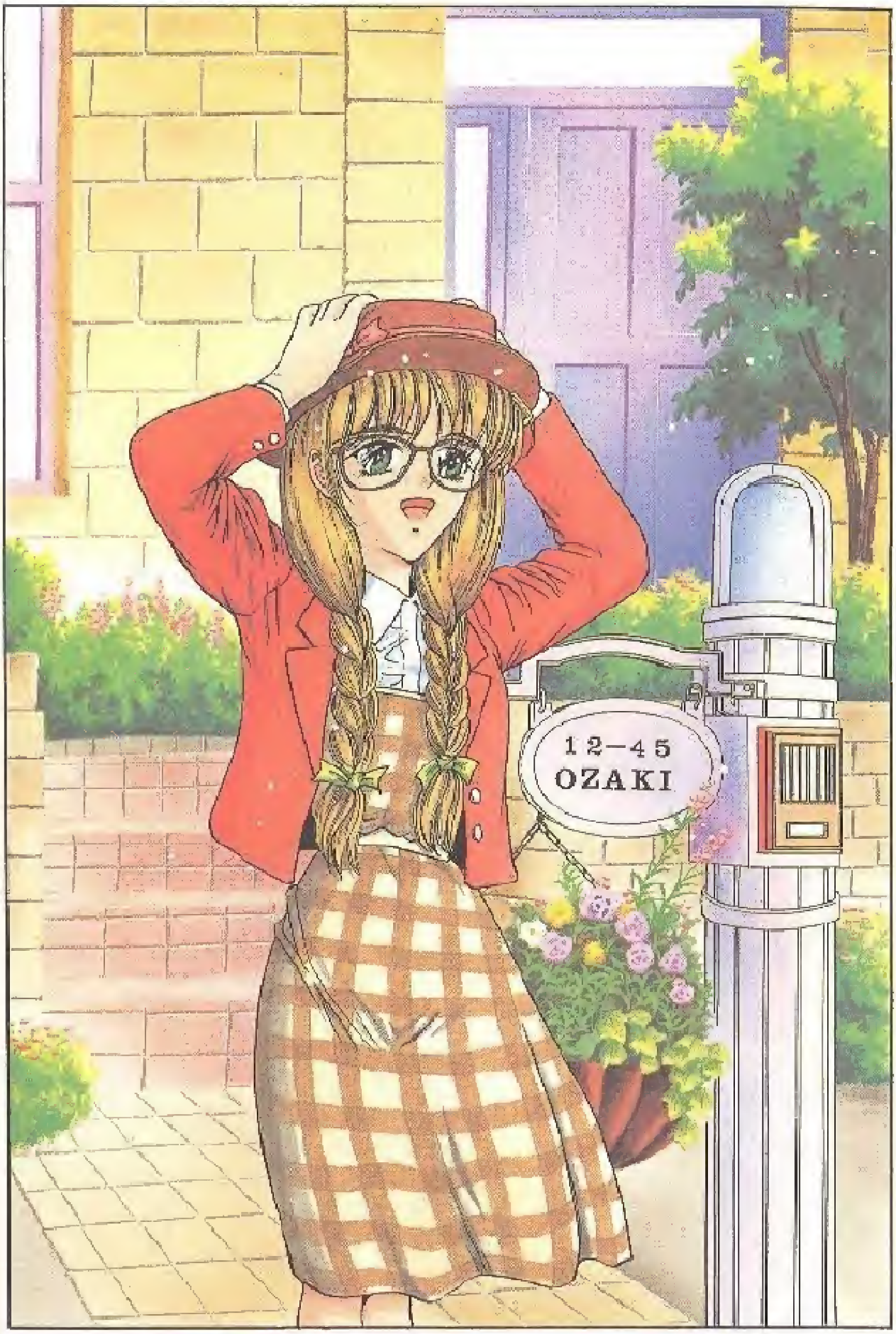

Ilustración acabada

LOS COLORES AL PASTEL

Los colores al pastel son un tipo de material de dibujo que plasma muy bien transparencias, áreas con claroscuros y degradados. También se pueden emplear para dibujar estampados discretos.

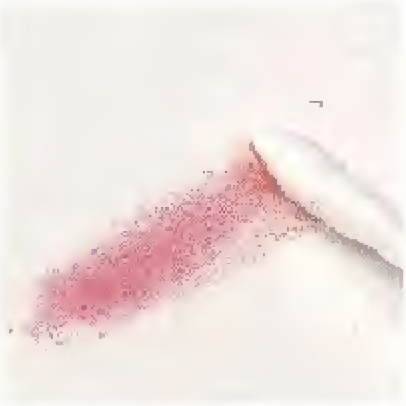
1 Primero se rasca una barra sobre una hoja de papel que se utilizará como paleta.

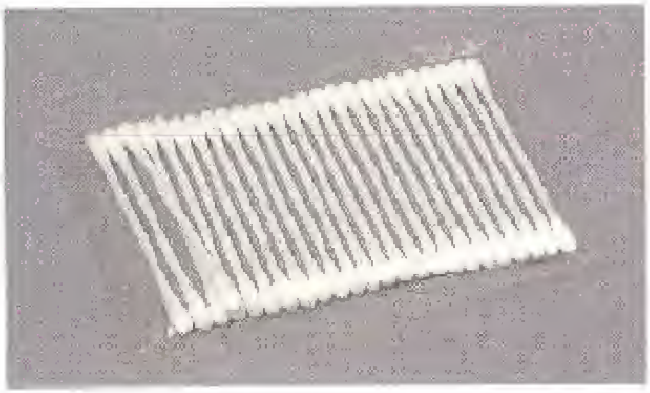
2 Para ello se utilizará la parte trasera de la cuchilla del cutter.

3 Se recoge el polvo de pastel con un bastoncillo de algodón.

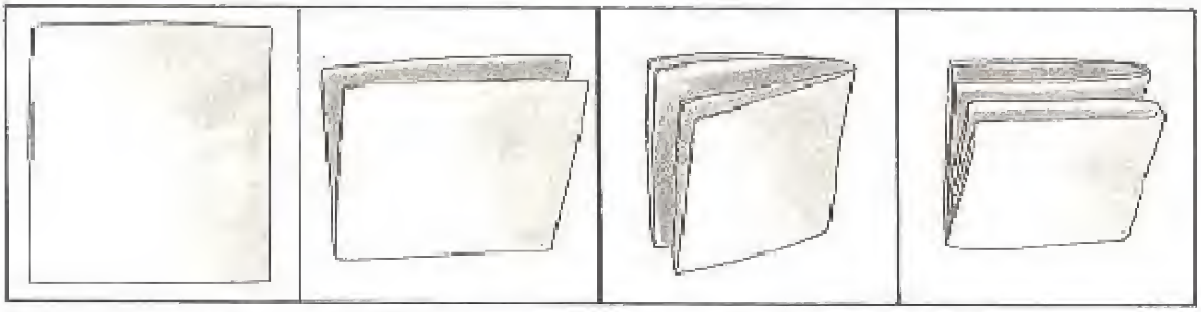
4 Antes de aplicarlo, se pasa suavemente para comprobar el tono y la textura.

Los bastoncillos de algodón se pueden adquirir en supermercados, farmacias y perfumerías.

LOS PAÑUELOS DE PAPEL

Los pañuelos de papel corrientes son un material de dibujo imprescindible.

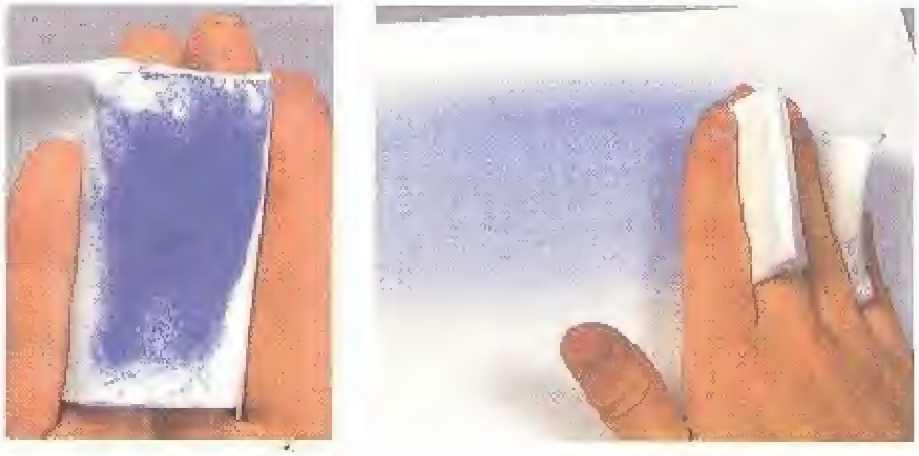
Se extrae un pañuelo de la caja.

Se dobla por la mitad.

Se vuelve a doblar por la mitad.

Se repite la misma operación.

El pañuelo doblado en tres se utilizará para aplicar color al pastel en áreas amplias.

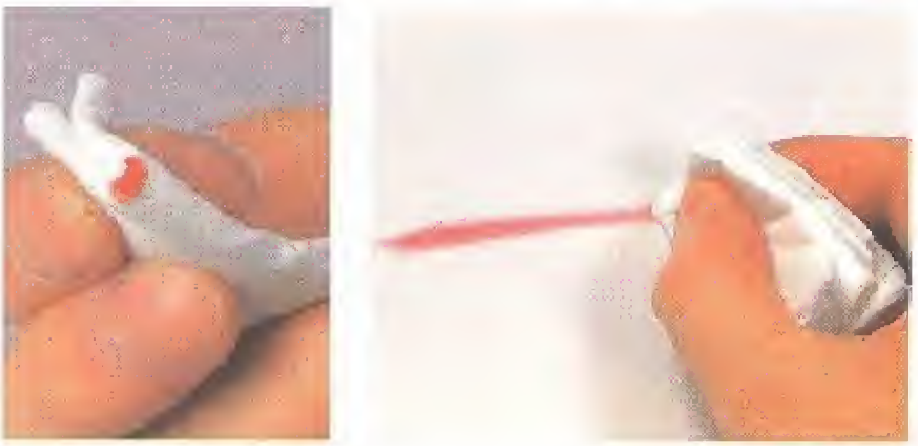

Si se dobla aún más, en 4 ó 6, servirá para aplicar pastel en general.

En zonas reducidas o para detalles, se utilizará la esquina de un pliegue.

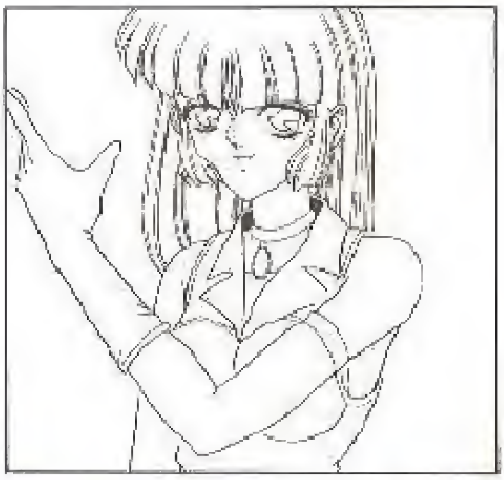
Las tiendas especializadas venden pinceles para pastel, pero las técnicas que veremos en este libro se pueden aplicar con pañuelos de papel.

ORIGINALES SIMPLES AL PASTEL

En esta sección veremos cómo caracterizar a un personaje con pasteles. Vestiremos a nuestro personaje con un tejido translúcido a través del cual se aprecia la piel.

Papel PM Pad

Dibujo entintado

Primero se colorea la piel con aerógrafo y se degrada.

Se enmascara la zona destinada al tejido translúcido. Se carga el aerógrafo con la punta del rotulador en la posición estándar y se atomiza desde una distancia media, poco a poco.

Los toques finales se añaden capa por capa.

ENMASCARAR

Aplicar dos sombreados solapados a las ilustraciones originales para animación lleva bastante tiempo, pues hay que cambiar el enmascarado varias veces y el dibujo puede estropearse. Aquí se explican algunas formas de ahorrar tiempo en el proceso de enmascarado.

Primero se aplica la primera capa de enmascarado de la forma corriente.

A continuación, se superpone otra capa de película de enmascarar, antes de pasar al sombreado.

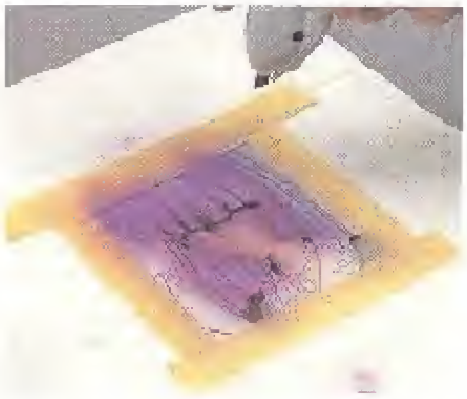

Puedes cortarla como quieras ya que la capa de abajo será la que cubra la zona.

Retira sólo la última capa.

Se retira la protección de la zona que se va a sombrear. Se retirará solo la capa de protección superior y no la de abajo.

Se aplican sombras en dos capas. Si se superponen muchas láminas de papel de enmascarar, el dibujo no se verá bien y puede resultar difícil terminarlo. Este método sólo funciona si la idea que tenemos en mente es muy concreta.

No obstante, es el método ideal para ahorrar tiempo y reducir las veces que habrá que cambiar el enmascarado. Así, no se estropeará el dibujo.

Retoque acabado

Una vez terminada la fase del aerógrafo, se retocan y detallan las zonas elegidas con pastel y bastoncillos de algodón.

Coloreado con aerógrafo acabado

Se aplica colorete con pastel.

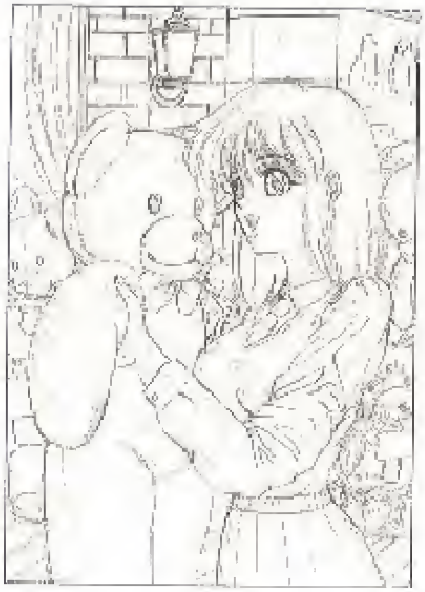
También se marcan las arrugas en el tejido translúcido con pastel, protegiendo al mismo tiempo con un papel los alrededores para no mancharlos de color.

El toque final es el blanco.

COMBINAR PASTEL CON LÁPICES DE COLORES

Esta ilustración combinará un personaje tipo animación con un fondo a lápiz de color y pastel. De este modo el conjunto tendrá un aire tierno.

Borrador a lápiz sobre papel PM pad

Dibujo entintado

En primer lugar se dibuja un borrador de la ilustración. Después, se calca sólo el personaje, para entintarlo.

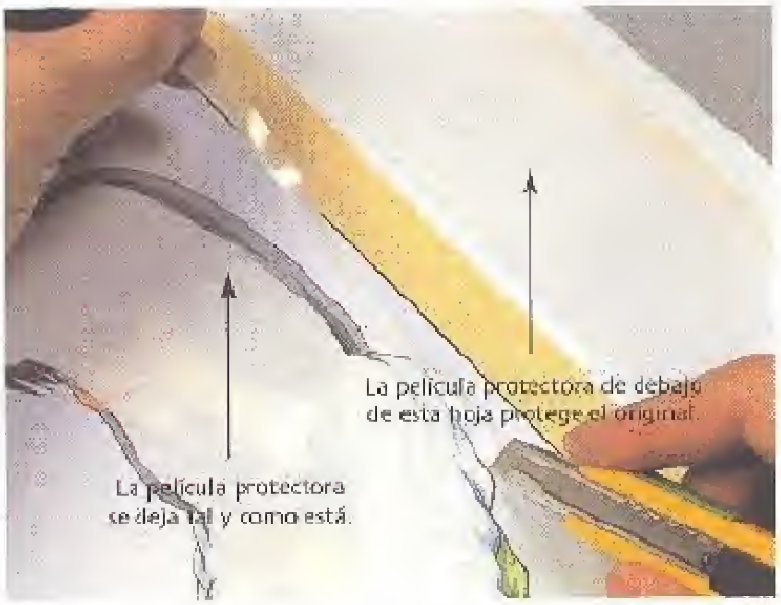

A continuación se colorea el personaje.

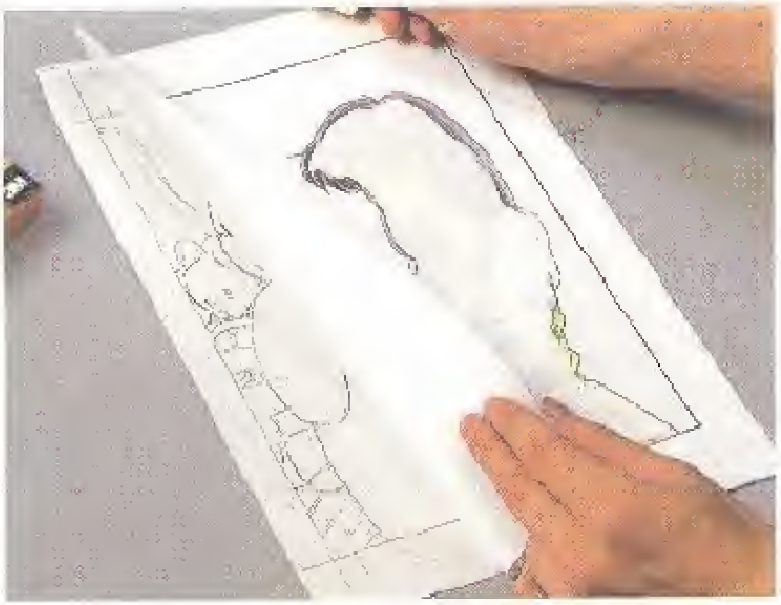
Pelo	C5 C6 T10
Ojos	B23 BG18
Piel	E00 YR02
Camisa	BG02 BY04
Corbata	YR16 R17 V09
Chaleco	YG03 YG17 G28
Falda	E77 E04 E313

Se colorea el personaje teniendo en cuenta que la mano se mezclará posteriormente con el oso de peluche.

Se enmascara el personaje y se colorea con pastel. Se coloca una hoja en blanco sobre el dibujo y se calca. Después se coloca el calco y el original de manera que coincidan bien, y se fija con cinta para que no se muevan. Después, se colorea el área que rodea al personaje.

Se coloca una hoja sobre el dibujo. Se fija con cinta de pintor y se coloca el material de enmascarar por encima.

Para que se vean mejor las líneas del original se puede hacer una fotocopia oscura o bien repasar el dibujo con un rotulador de punta fina.

Se enmascaran también los márgenes de la ilustración.

Primero se aplica el color base del oso de peluche. Las líneas del dibujo original servirán de falsilla para ir coloreando las zonas. Se aplica el pastel con un pañuelo de papel doblado en seis. El pañuelo se desgasta pronto, y hay que aplicarlo con toques suaves y con mucho cuidado.

Después del pastel, se retocan en las zonas donde sea necesario con una goma de borrar.

Fijador en spray

Hay muchos tipos de fijador en spray. Para este caso se debe usar fijador para pastel. Se aplica desde una distancia de 20 centímetros del dibujo.

Después de retocar con la goma, se aplica el fijador. El pastel es un material terroso e inestable, y si se han de superponer colores es mejor ir fijándolos capa por capa, para evitar que se aclaren.

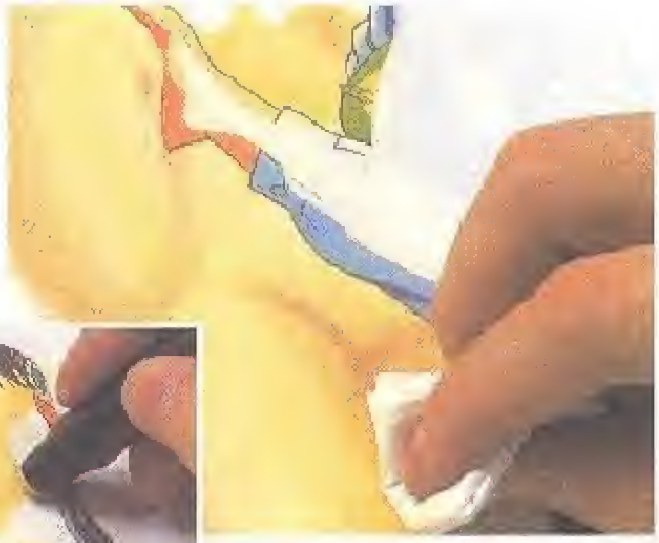
¡ATENCIÓN!

El color al pastel no se puede borrar después de fijarlo. Todos los retoques que haya que llevar a cabo con la goma de borrar se deberán terminar antes de aplicar el fijador. Una vez aplicado, hay que esperar unos minutos antes de seguir dibujando, pues deja la superficie algo pegajosa.

A continuación se añaden las sombras y se arreglan con la goma de borrar. Después se fijan.

Colorear → Borrar → Fijar

Éste es el orden que se debe seguir cuando se dibuja con colores al pastel.

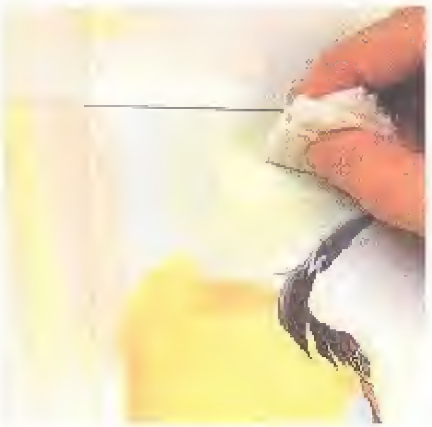

Para poder retocar con la goma de borrar, se puede ir aplicando fijador por zonas y borrando poco a poco, para completar la primera capa.

Primera capa de color

Las zonas con más luz de la pared se colorean con un tono azul pálido y se fija. Después se mezcla blanco con un tono loess, y se añade sombra con pastel.

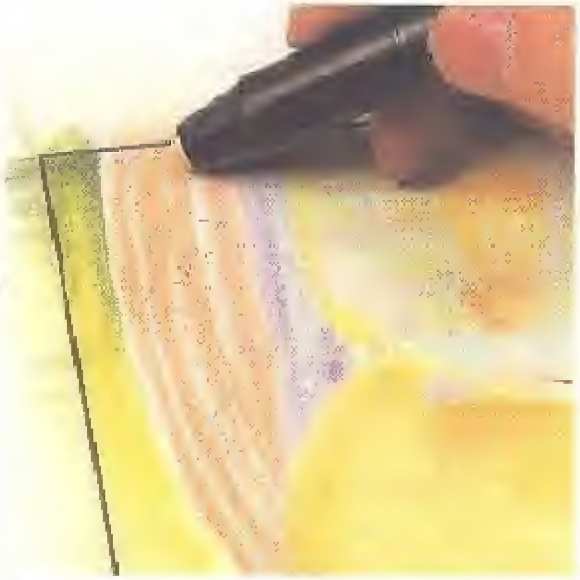
Se aplica el fijador. Se rellena el contorno con colores que expresen la luz.

Se remarca la luz con la esquina del pliegue del pañuelo.

Se aplica la primera capa de color a las cortinas, se aplica el fijador y se sombrea. Después se borran las zonas de la cortina donde da la luz.

El papel que desempeña la goma de borrar en este punto es retocar y expresar matices.

Cuando se hayan fijado los detalles, se procede a añadir la primera capa de colores pastel.

Con la esquina del pliegue del pañuelo se añaden los detalles como los ladrillos en el fondo, o las ventanas. Ver ilustración completa en la pág. 93.

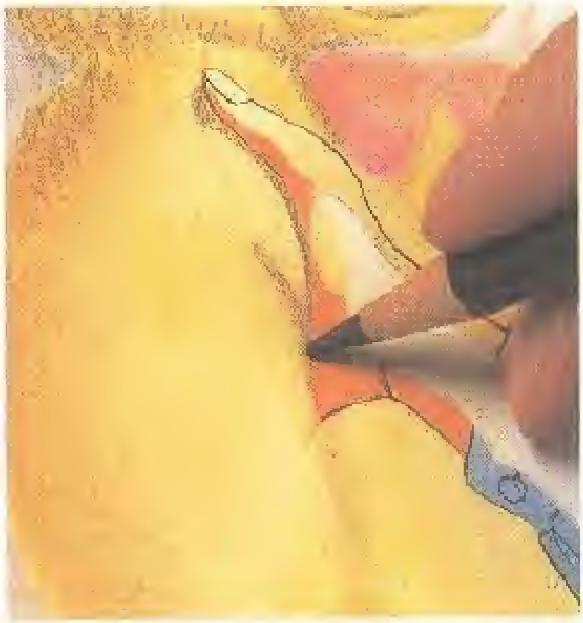
Primera capa de pastel acabada

Ahora se aplica el color a lápiz.

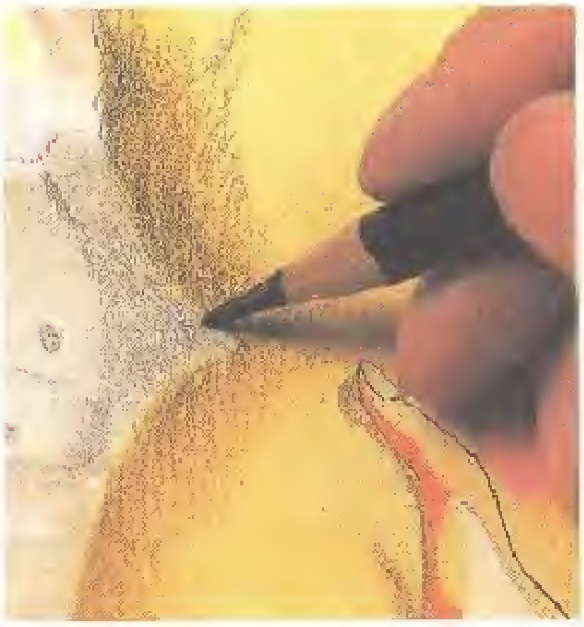

Se da el toque final al oso de peluche con un tono fuerte, para que el personaje no destaque más.

Utilizaremos varios tonos de marrón.

Se debe marcar muy bien la zona donde la chica y el oso de peluche se tocan con un tono oscuro de marrón. Daremos un toque de sombra alrededor del pulgar. Estos efectos le darán vida al oso.

Por otra parte, en el fondo quedarán bien los degradados. El primer plano y el fondo deben quedar bien marcados, para crear así una perspectiva. Una vez terminado el trabajo con los lápices de colores, se aplica fijador de nuevo.

TOQUES FINALES

Se añaden unos toques en pastel al personaje al terminar con el fondo y demás fases de la ilustración.

Daremos un toque de brillo blanco en los ojos.

¡ATENCIÓN!

Es mejor no aplicar fijador en las zonas donde se dibuje con rotulador, porque la cola que contiene el fijador se puede mezclar con la tinta y alterar el dibujo. Los dibujos al pastel no perderán color si no se tocan ni se frotan, y se mantienen en perfecto estado si se cubren con algún tipo de protección sin propiedades adhesivas, o si se guardan en fundas de plástico.

Colocar un acetato sobre el dibujo para proteger el color.

Cuidado con el fijador, pues su aplicación puede emborronar la tinta de rotulador.

Se recomienda guardar los dibujos en fundas de plástico.

Ilustración acabada

FONDOS AL PASTEL

Borrador

Dibujo entintado

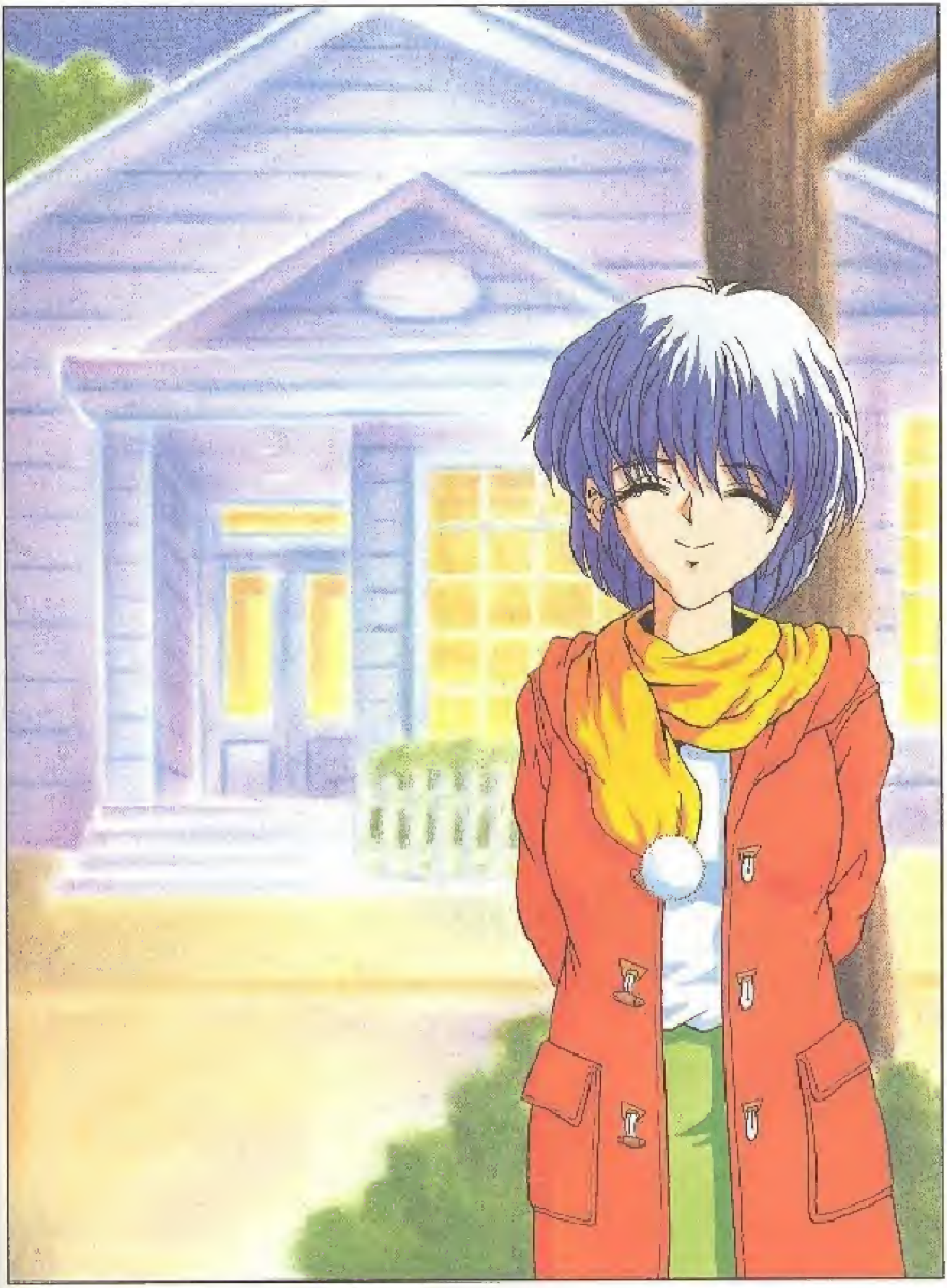

Papel PM Pad

Pelo	B32 BV04 V15
Bufanda	Y08 Y38
Abrigo	YR 00 R27 R30
Falda	YG07 G07
Piel	Y00 YR02
Pompón	B-G02
Suéter	B41

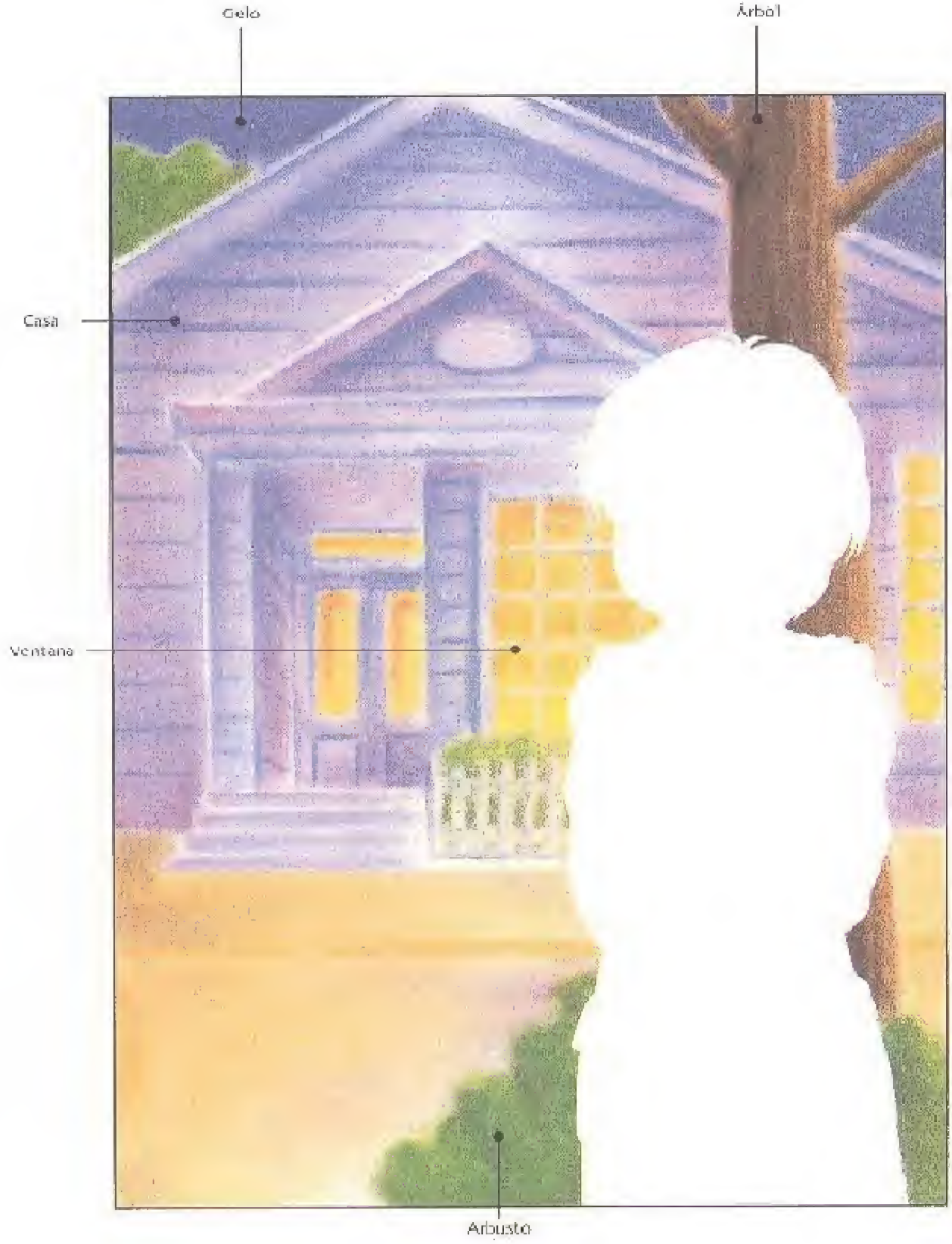
Se colorea el personaje con rotuladores.

El fondo se dibujará con colores al pastel.

ETAPAS

Se dibujará el fondo al pastel después de colocar el personaje.

1 Primero se colorea la casa. Aplicaremos la primera capa de color, con azul claro, lila y violeta.

Se aplica el color al pastel con un pañuelo doblado en 6.

2 Se retoca con la goma. Se enmascaran las zonas donde queramos crear líneas rectas y se borra. También se puede enmascarar las áreas que no requieran retoques.

3 Después de borrar y de retocar, se aplica una capa de fijador.

4 Al aplicar las sombras es mejor enmascarar con papel para crear líneas rectas y evitar que caiga color en zonas donde no debería.

5 Para dar profundidad, se combinarán colores que contrasten.

6 Es posible que haga falta usar dos hojas de papel para enmascarar. Las técnicas de enmascarado pueden variar en función de la situación. Se aplica fijador a la capa de sombreado.

7 Si las partículas de pastel forman líneas en la zona enmascarada, se retiran con la esquina del pañuelo muy suavemente.

8 Después se retoca con la goma de borrar.

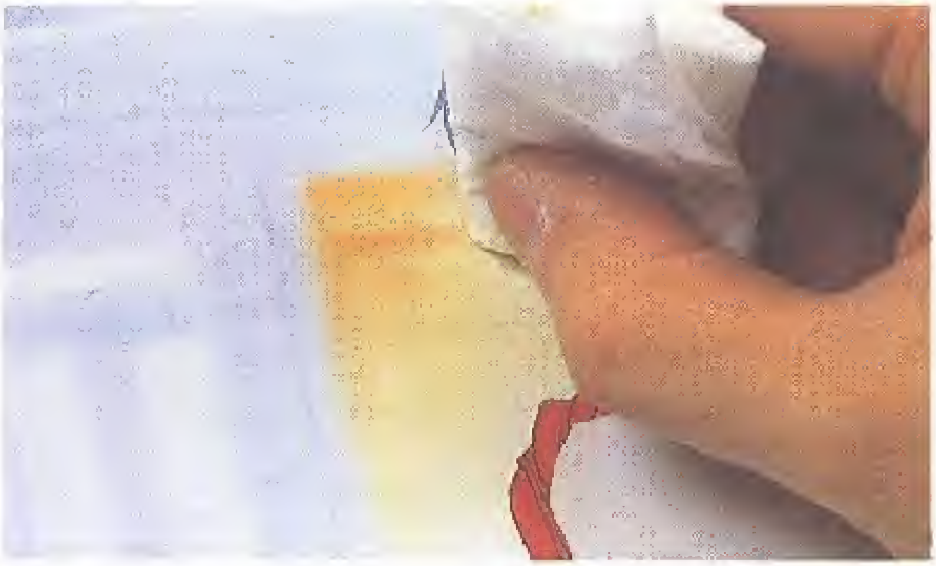

9 Para crear líneas con colores al pastel, se enmascara una zona y se pasa el pañuelo empapado de color por encima.

10 Si las líneas quedan demasiado gruesas, se ajustan con la goma.

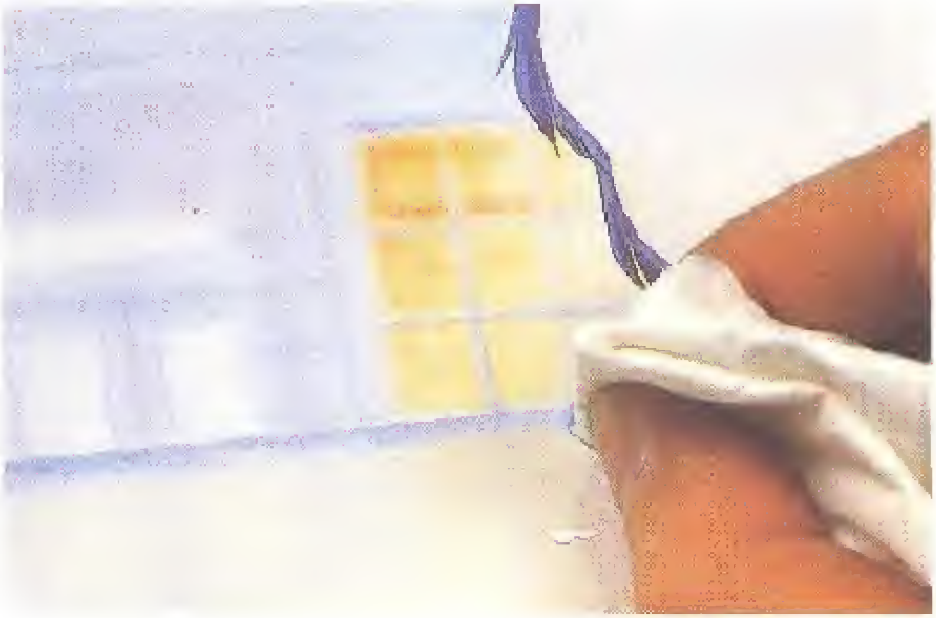
LA VENTANA

1 Se colorean los cristales de la ventana. Primero se aplica una capa de color amarillo. Después se añaden toques para acentuar en bermellón con la esquina del pliegue del pañuelo.

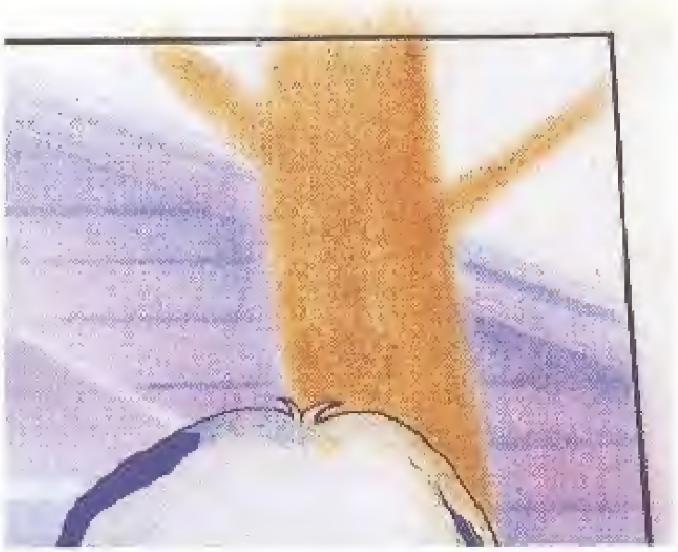

2 Se enmascara el personaje y se traza con la goma la forma de los barrotes de la ventana. Se aplica el fijador.

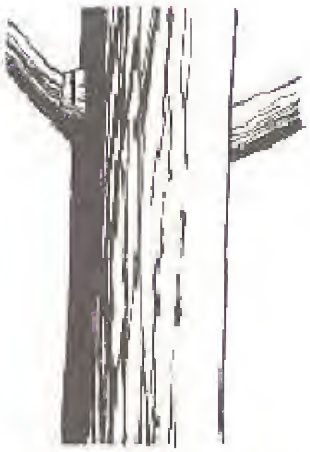
3 Después se da color al marco de la ventana.

EL ÁRBOL

1 Se empieza por la capa base, y después el fijador. Para sombrear el tronco se emplearán varios tonos de marrón. También se puede combinar con negro.

Hay que colorear el árbol con esta imagen en mente.

2 Siguiendo la idea de un árbol en blanco y negro, aplicaremos el color con un pañuelo doblado.

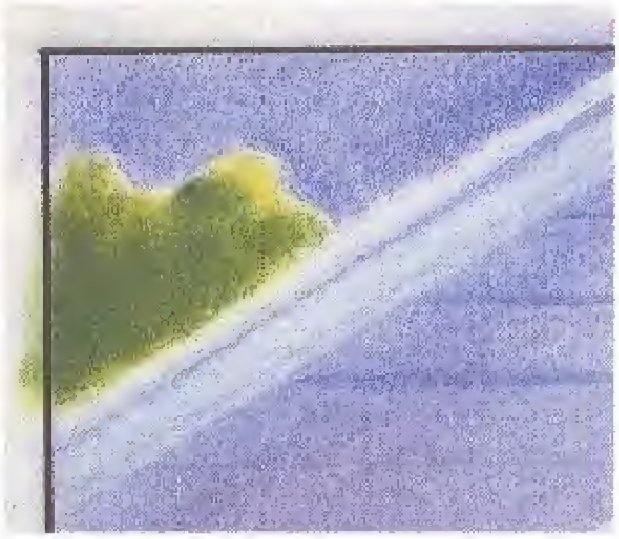
3 Se trazan los brillos y zonas de luz con la goma de borrar.

LOS ARBUSTOS

Se superponen tonos de verde oscuro para los distintos tipos de arbusto. Consulta la página 72 para hacerte una idea de sombras y colores.

EL CIELO

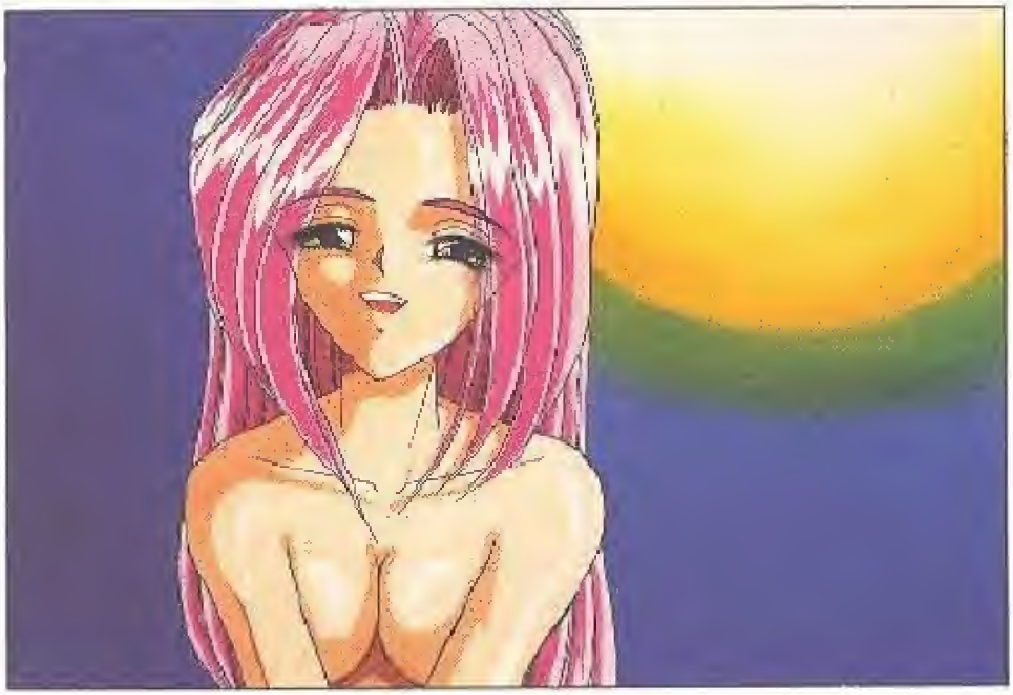
1 Se colorea el cielo. Los colores pastel siempre quedan claros, y puede que una sola capa no sea suficiente.

2 Para crear tonos más oscuros, se fija una capa y se superpone otra.

DEGRADADOS AL PASTEL

Los colores al pastel pueden conferir al dibujo un suave efecto desenfocado.

1 Primero se termina el color a rotulador.

2 Después se cubre todo el dibujo con un tono blanquecino y suave, con un pañuelo de papel.

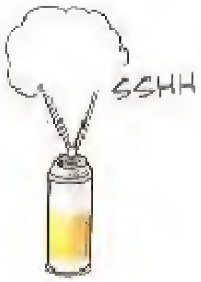
3 A continuación se da una capa de fijador. No se suele recurrir al fijador sobre un dibujo a rotulador porque la cola puede emborronar la tinta. En la página siguiente veremos qué hay que hacer en estos casos.

4 Al aplicar el fijador pueden surgir dos problemas: que queden partículas de cola gruesas y que nos pasemos de cantidad de fijador.

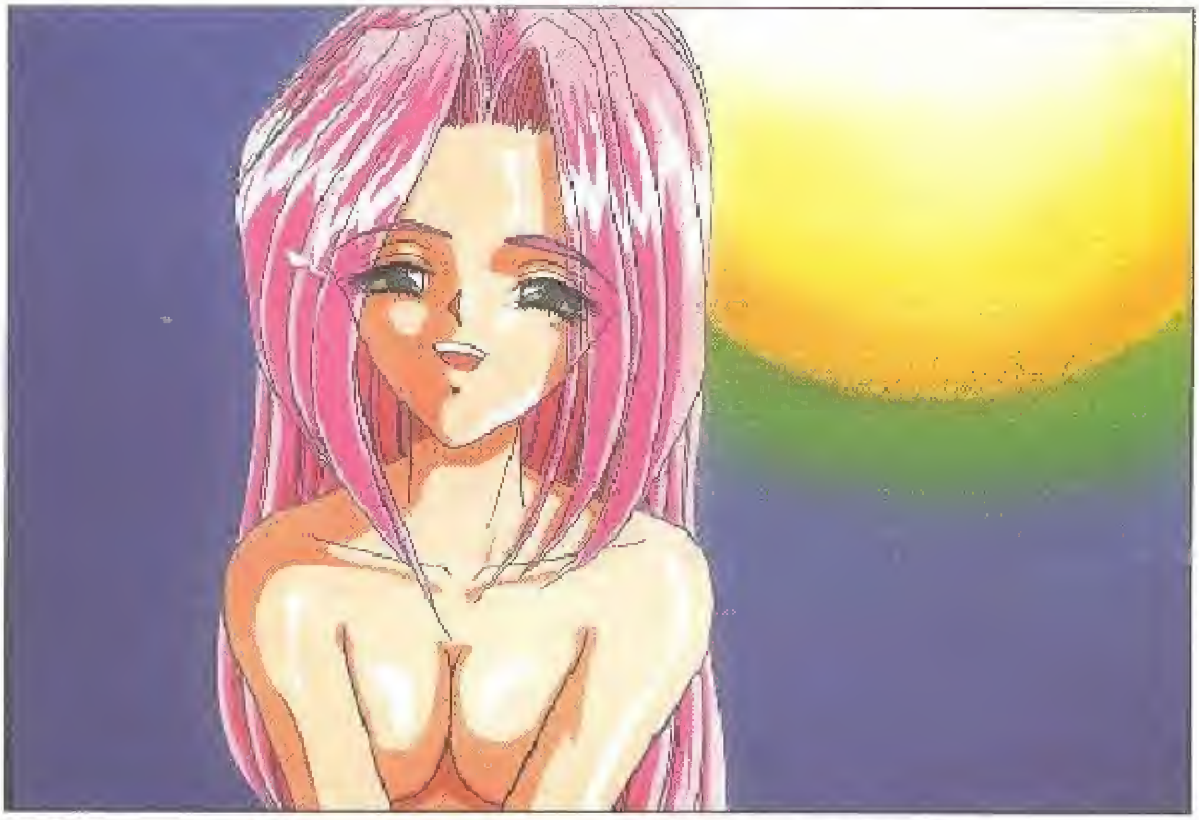

5 Antes de aplicar el spray se pulveriza sobre una hoja de prueba para quitar las partículas gruesas de cola que suelen aparecer en la primera apliación.

6 Se aplica el fijador "a toques", más rápido que cuando fijamos el paste.

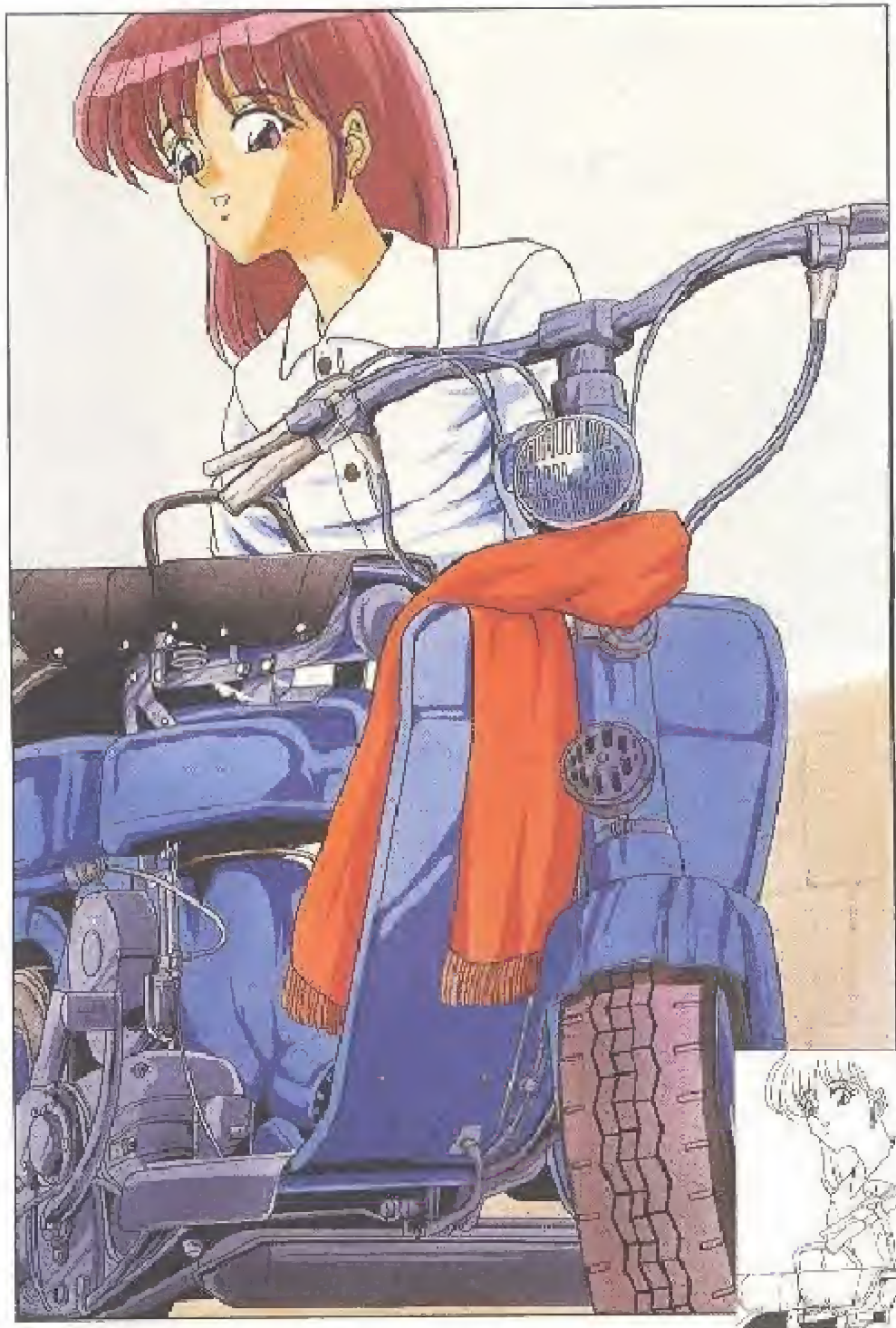
Si es necesario aplicar aún más, se añade siguiendo esta técnica.

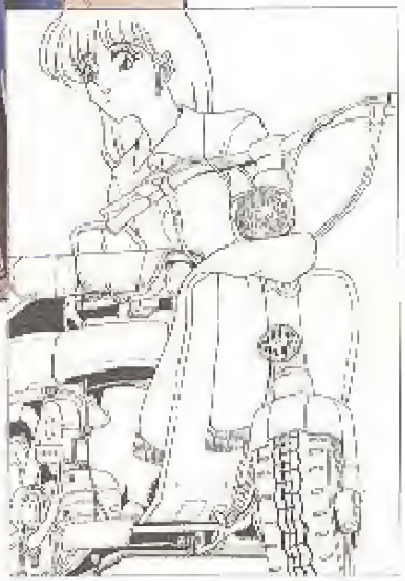
Se añade un tono pastel con un pañuelo al contorno del personaje para darle el toque final al dibujo.

DIBUJAR VEHÍCULOS CON DISTINTOS MATERIALES

El tema central de esta ilustración es la moto *scooter*.

Se hace el dibujo hasta llegar a la fase de coloreado.
En este punto el dibujo ya está acabado.

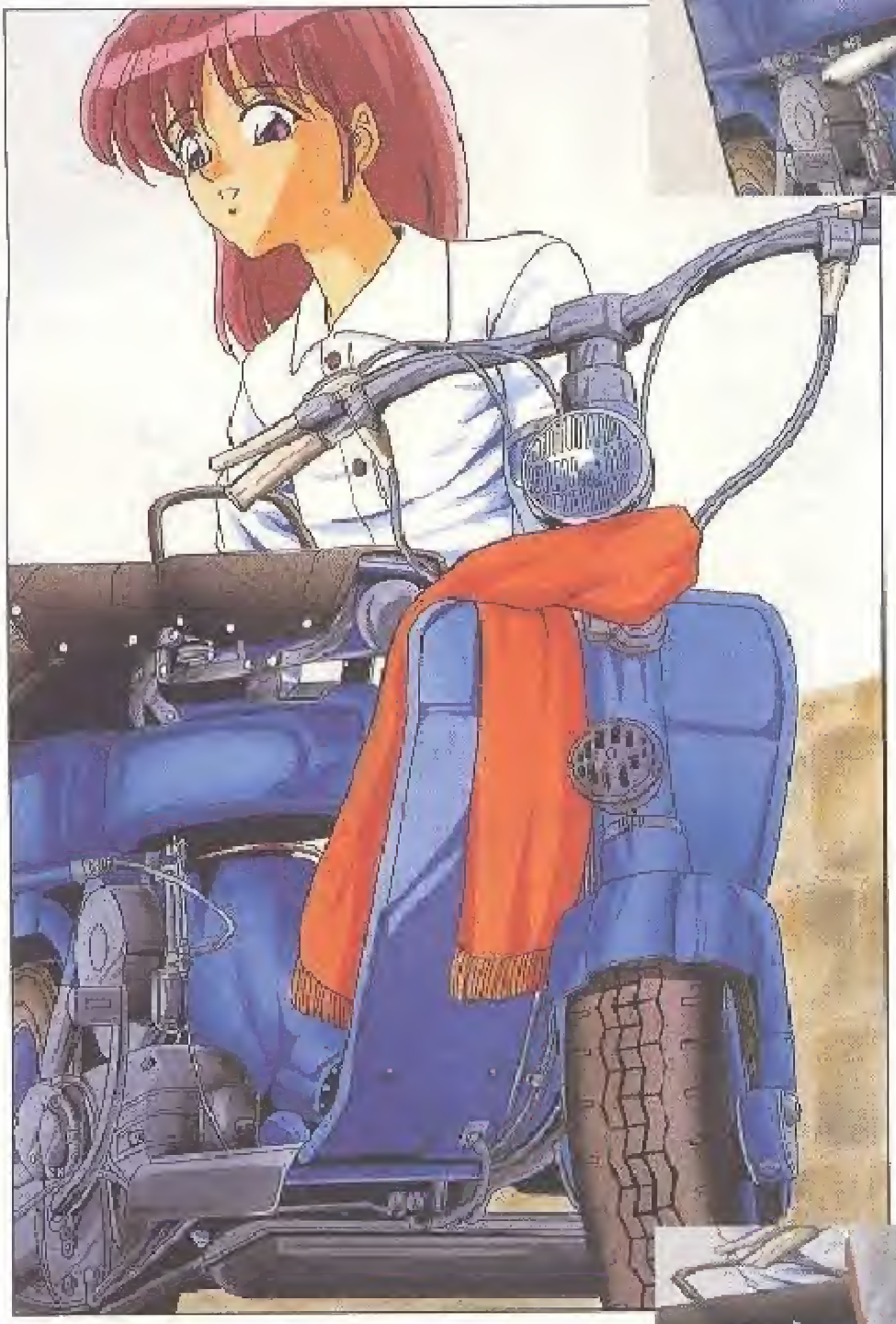

Dibujo entintado en papel PM Pad

Le damos un degradado con color al pastel, y así acentuamos la profundidad. También podemos añadir toques de polvo.

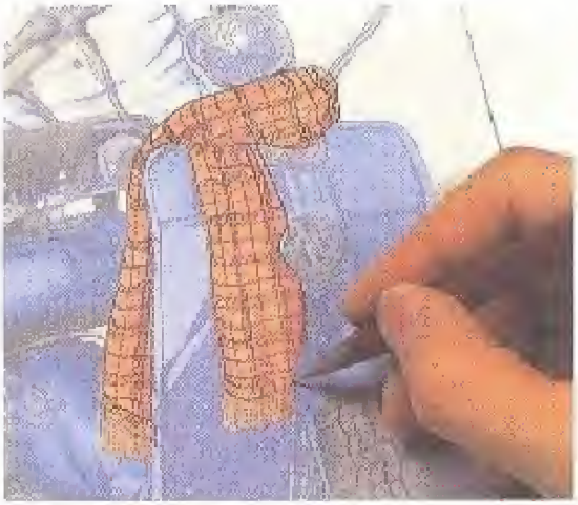
Para aplicar el color al pastel en zonas reducidas se utiliza un bastoncillo de algodón.

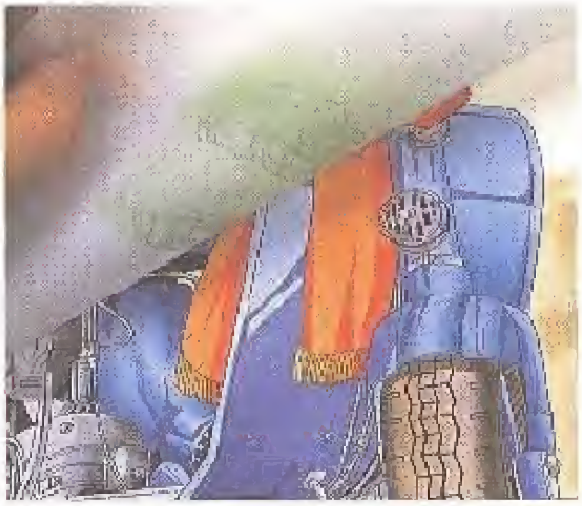
Éste es el dibujo con las técnicas de pastel.
Compáralo con el de la página anterior.

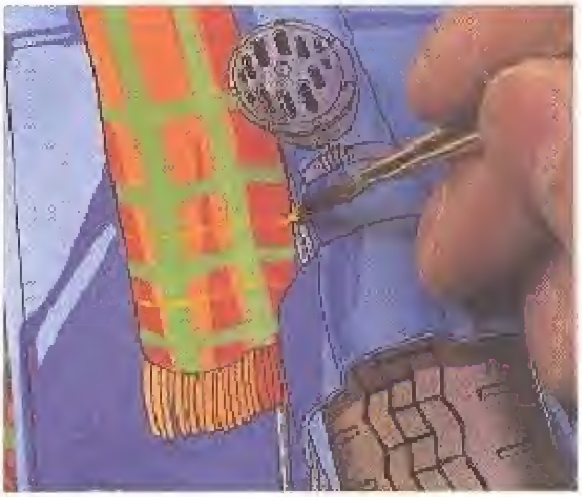
Se aplica el color con un pañuelo doblado en seis. Consultar página anterior y aplicar el fijador. Para oscurecer alguna zona se aplican varias capas de un mismo tono.

1 Se añade un estampado a la bufanda. Primero se dibuja en papel vegetal.

2 Se aplica el pastel por el reverso del papel vegetal y se calca para transferir el color al dibujo.

3 Se dibuja el estampado con pintura acrílica opaca. Si no queda bien con una sola capa, se añaden todas las que sea necesario.

4 Cuando la pintura se seque, se sombrean las zonas que proceda con un color que contraste.

5 Si se utiliza una rejilla de salpicado, se aplicará blanco líquido al pincel. Si se esparce el líquido justo después de aplicarlo en el pincel, las partículas quedarán gruesas. Antes de utilizar esta técnica se recomienda probarla en un borrador.

6 Se añaden los brillos con blanco.

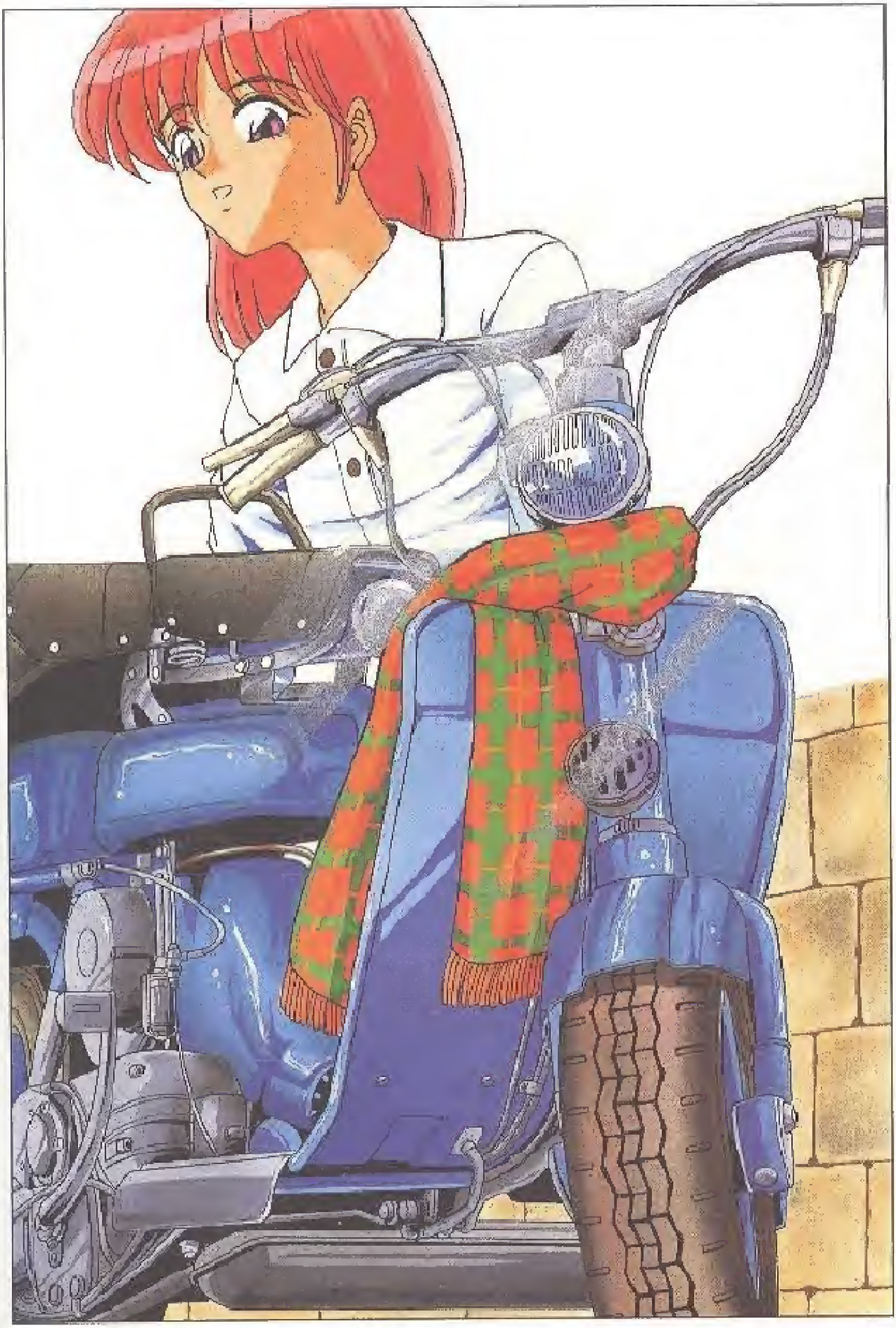

Ilustración acabada

LAS REJILLAS DE SALPICADO

Las rejillas de salpicado no consiguen el mismo efecto que un aerógrafo, pero permiten crear interesantes efectos si se sabe cómo usarlas.
Al principio del rociado siempre se esparcen partículas gruesas, pero cuanto más se salpica más fina queda su textura. Esas partículas finas quedan como puntos y se utilizarán para el contorno del personaje.

Se puede utilizar un cepillo de dientes para superficies pequeñas, pero para este tipo de trabajo es mejor un pincel específico.

La ilustración antes del salpicado

1 Primero se vierte tinta blanca en un recipiente, y se carga el pincel.

2 En un borrador, se comprueba que la tinta se esparza correctamente. Si el borrador es de color, se verán mejor los resultados.

3 Cuando las partículas alcancen el grosor adecuado (finas), se aplica sobre la ilustración. Se coloca la rejilla lo más cerca posible del dibujo, pero con cuidado de no pegarla a la página.

4 Se rocía a lo largo del contorno del personaje. A medida que la tinta se va gastando, los puntos van quedando más finos, y es posible que haya que aplicar esta técnica zona por zona.

Tamaño real

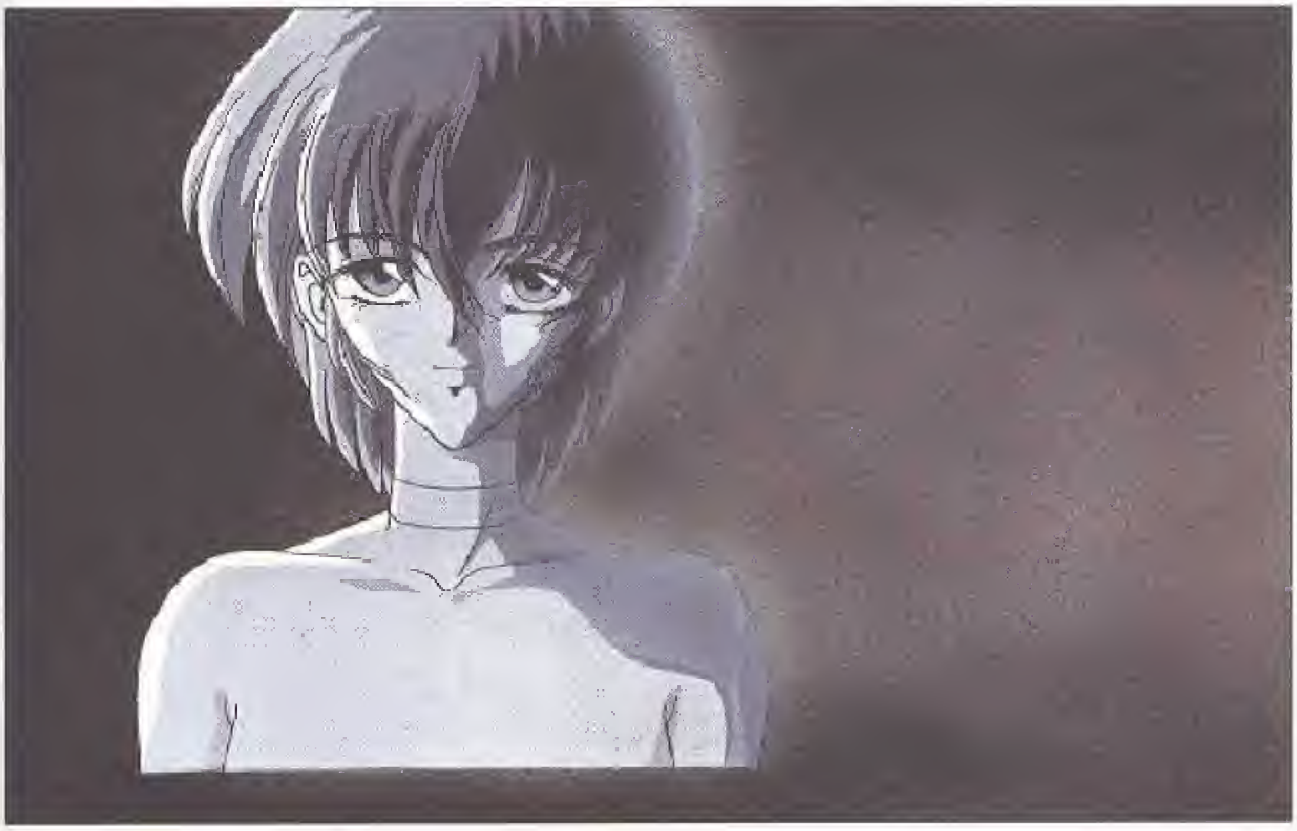

Ilustración acabada

UTILIZAR PAPEL JAPONÉS PARA LOS FONDOS

El papel de colores con motivos tradicionales japoneses se llama chiyogami y se fabrica a mano. Tiene una amplísima gama de colores y estampados, y se suele utilizar para trabajos manuales y artes plásticas. El chiyogami es una forma divertida de crear fondos.

Fase final de la ilustración.

El elemento clave de este dibujo son los pétalos de la flor del cerezo.

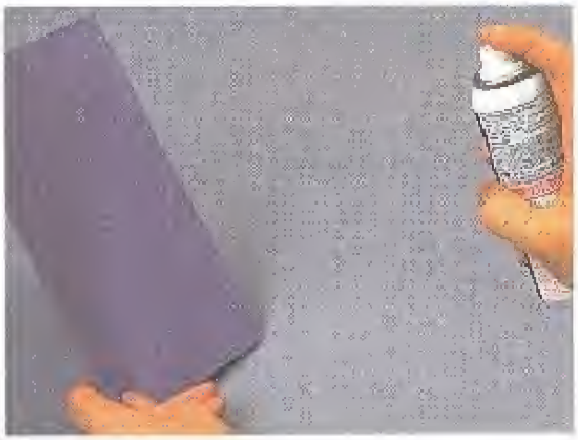
1 Se colorea con aerógrafo, color por color, cortando la capa de protección por zonas.

2 Los trocitos recortados de material de enmascarar se vuelven a colocar donde estaban.

3 Se retira el enmascarado pétalo por pétalo y se colorean con aerógrafo.

4 Dejar secar la cola unos segundos. A continuación, coloca el papel estampado de colores sobre el dibujo.

5 Aplica una fina capa de cola detrás del papel estampado. Eso permitirá reutilizar el papel.

Ilustración acabada

TEORÍA BÁSICA DEL COLOR

Hay tres enfoques para la aplicación de los colores.

El primero se basa en la luz natural. Cuando los objetos se miran con el sol en el cénit (al mediodía), las cosas de color rojo se ven rojas, y las de color azul se ven azules. Si nos basamos en este enfoque, aplicaremos los colores tal y como los vemos.

El segundo enfoque es para un nivel más avanzado y consiste en aplicar el color teniendo en cuenta su brillo. Por ejemplo, un color a la luz del atardecer o a la luz de un neón en medio de la noche se mezcla y tiene reflejos, y se ve diferente de cuando le da la luz del mediodía.

Si conseguimos colorear pensando en el color de la luz que ilumina el objeto, y entender los cambios de color de los objetos que están en la sombra, será más fácil ampliar la paleta de colores.

El tercer enfoque consiste en aplicar el color basándose en las sensaciones que transmiten. Puede que la expresión de un color no exista en realidad, pero que quede bien en la ilustración. En este caso todo está permitido.

Hay que tener muy en cuenta el equilibrio de los colores y fijarse mucho en lo que nos rodea, o bien consultar ilustraciones para aplicar los colores con este enfoque.

A modo de conclusión...

Si se recortan zonas blancas, se notará demasiado.

Pero si se corta por una línea, no se notará y además es fácil de corregir.

PLAS

UAUUUH

Esta técnica también sirve para recortar un personaje entero y cambiarlo de escenario.

EL SIGUIENTE TRUQUILLO ES PARA LOS QUE USAN FOTOCOPIAS.

A veces, en las papelerías no te dejan poner tu propio papel. Para asegurarse de que no habrá problema, es mejor ir a una imprenta.

IMPRENTA

Puede que salga un poco más caro, pero podrás escoger el papel que quieras de entre una gama muy amplia. Casi todos los tipos de papel funcionarán, pero el papel grueso puede atascarse.

¿ME FOTOCOPIA ESTO, POR FAVOR?

LA MEJOR FORMA DE PROTEGER TUS DIBUJOS ES...

Mantenerlos alejados de la luz del sol.

¡UUAH!

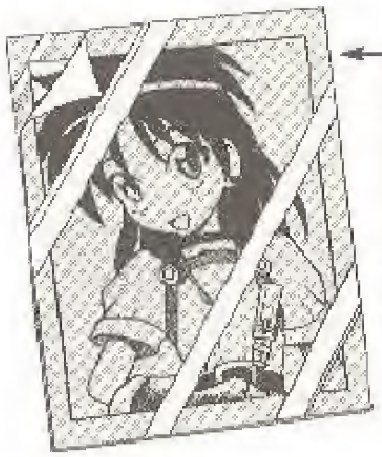
Y si es posible no los dejes a la intemperie.

EL SOL Y LA HUMEDAD SON LOS PEORES ENEMIGOS DEL PAPEL

Y TAMBIÉN DE TODO TIPO DE MATERIAL PARA COLOREAR.

Protege tus dibujos guardándolos en clasificadores con fundas de plástico.

Y si no te parece bastante, puedes meterlo entre dos acetatos.

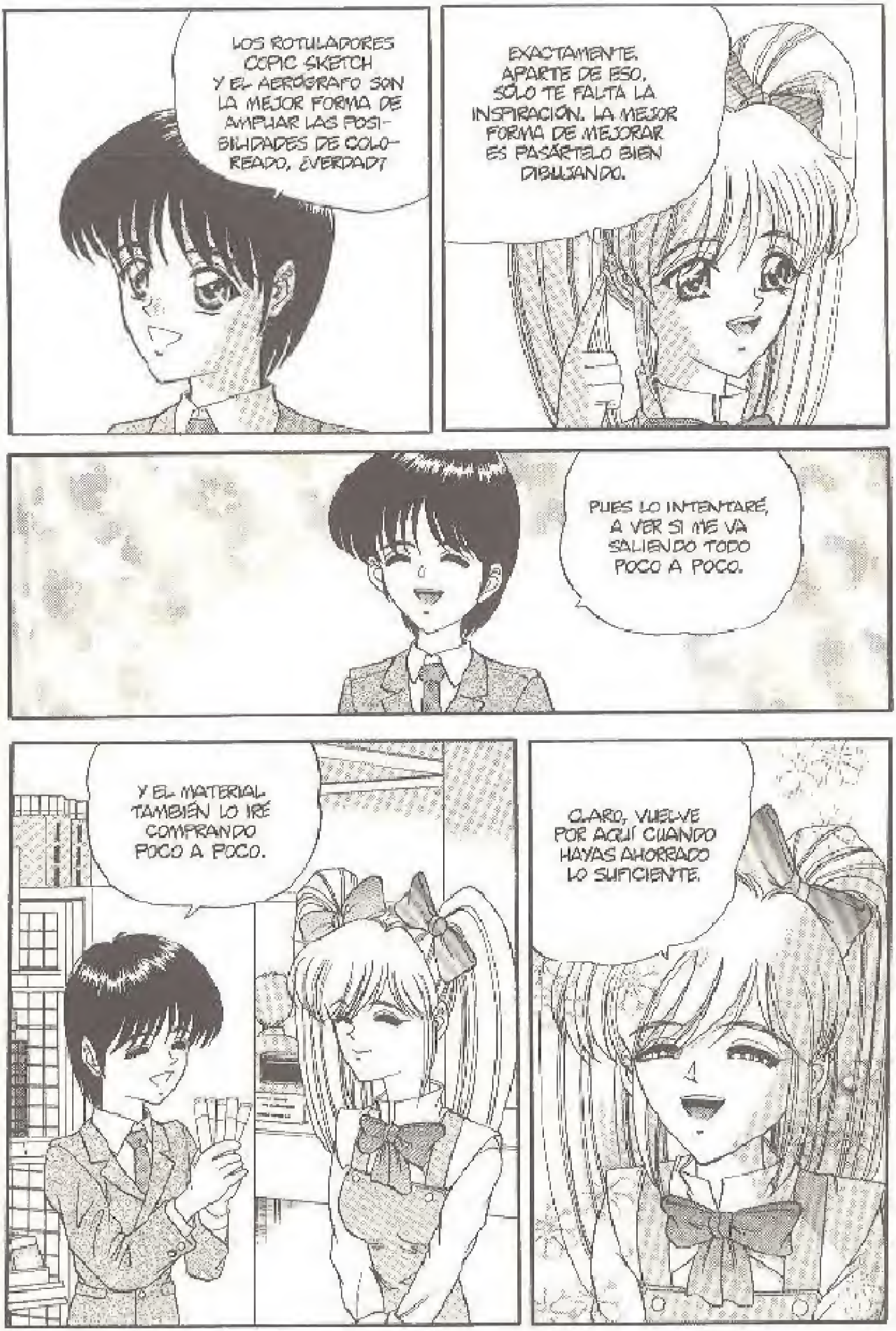

Para esto tendrás que tener Frisket Film porque otros tipos de lámina no funcionarán.

Es muy difícil retirar la lámina protectora, y hay que tener mucho cuidado al aplicarla.

¿EH?

¡Y YA ESTÁ!

LOS ROTULADORES COPIC SKETCH Y EL AEROGRAFO SON LA MEJOR FORMA DE AMPLIAR LAS POSIBILIDADES DE COLOREADO, ¿VERDAD?
EXACTAMENTE. APARTE DE ESO, SÓLO TE FALTA LA INSPIRACIÓN. LA MEJOR FORMA DE MEJORAR ES PASÁRTELO BIEN DIBUJANDO.
PUES LO INTENTARÉ, A VER SI ME VA SALIENDO TODO POCO A POCO.
Y EL MATERIAL TAMBIÉN LO IRÉ COMPRANDO POCO A POCO.
CLARO, VUELVE POR AQUÍ CUANDO HAYAS AHORRADO LO SUFICIENTE.